Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей

« Детская художественная школа имени И.П.Саутова»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА **«**ЖИВОПИСЬ**»,**

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ В.00.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В.01

СКУЛЬПТУРА

6 – 9 классы

Составитель Челпанова Н.Б.
Преподаватель скульптуры

Санкт-Петербург, 2012 г.

Содержание предмета.

1.Пояснительная записка.

2.Содержание учебного предмета.

а) Учебно-тематический план.

б) Годовые требования по классам.

3.Требования к уровню подготовки учащихся.

4.Критерии оценок.

5..Методическое обеспечение учебного процесса.

6.Средства обучения.

7.Список используемой литературы.

Пояснительная записка

Предмет «скульптура» должен способствовать развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать изобразительными средствами объем в пространстве.

Основой обучения является работа с натуры. Сначала – это простые объемы (птица), затем задания усложняются (выполняются фигуры животных в различных движениях), в старших классах изучается строение фигуры человека. Для лучшего изучения натуры делаются карандашные, а затем и объемные эскизы, сначала с простых объемов, а в старших классах выполняются краткосрочные этюды в объеме (глина). После подготовительной натурной работы выполняются композиционные работы на предложенные преподавателем темы. В основную композицию по мере выполнения могут быть внесены изменения, улучшающие композицию. В младших группах работы выполняются в одном куске глины, для целостности композиции компонуются один-два предмета в несложных движениях, рассчитанные на круговой обзор.

Скульптура – это не только объемные композиции, но и декоративные формы для украшения фасадов зданий, интерьеров, большая часть программы посвящена изучению правил лепки на плоскости, правилам построения как низкого рельефа, так и горельефа. Задания чередуются, выполняются анималистические постановки, изучается строение фигуры человека, выполняются копии с гипсовых оригиналов.

За время обучения учащийся пробует выполнять задания в разных скульптурных материалах: глина, пластилин, современные пластические массы, что дает возможность ставить разные задачи в выполнении заданий.

Большая часть композиций связана с образами животных так как рождение изобразительного искусства связано именно с изображением животных. Именно через образ животного можно добиться декоративности, монументальности. За время обучения изучаются принципы народной русской скульптуры (игрушки, свистульки). Программа дает возможность каждому учащемуся проявить свою индивидуальность, развиваться в соответствии с их возрастными возможностями.

Каждое последнее задание учебного года подводит итог сделанному за год. Задание сравнивается с эскизом и обсуждается группой, что дает учащимся право высказаться и сравнить свои результаты с другими товарищами.

Время реализации учебного предмета

Вид учебной работы	Затраты учебного времени								Всего часов
Классы	6		7		8		9		
Аудиторные занятия	16	17	33	33	16	17	33	33	198
Самостоятельная работа	3	10	10	9	4	7	-	16	59
Максимальная учебная нагрузка	19	27	43	42	20	24		49	257
Промежуточная аттестация		зачет		зачет		зачет		экзамен. работа	

Занятия по скульптуре проводятся в небольших группах, что позволяет осуществлять принцип индивидуального подхода к учащимся.

Недельная нагрузка в часах:

6 класс – 1 час в неделю

7 класс – 2 часа в неделю

8 класс – 1 час в неделю

9 класс – 2 часа в неделю

Самостоятельная работа:

6 класс – 13 часов

7 класс – 19 часов

8 класс – 11 часов

9 класс - 16 часов

Цели учебного предмета

1. Выявление детей, талантливых в области изобразительного искусства
2. Формирование умения и навыков работы, позволяющие в дальнейшем проявить себя в художественном творчестве.

Содержание учебного предмета

1. Первоначальные сведения о пластических материалах (глина, пластилин).
2. Знакомство с оборудованием и инструментами, нужными для работы скульптора.
3. Знакомство со способами лепки формы и предметов.
4. Развитие наблюдательности и зрительной памяти.

5. Изучение основных принципов построения композиции.
6. Приобретение профессиональных навыков (лепка из целого куска, обеими руками, круговой обзор, отход от работы.
7. Формирование понятий: объемность, работа на плоскости, декоративность, характер предметов, способность передать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
8. Формирование умения работать с натуры и по памяти.

Для обучения можно использовать следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа), наглядный (показ принципов работы), практический.

Для работы на занятия скульптурой должна быть оборудована мастерская: используются поворотные станки индивидуального размера, стеки, ножи. Показывается иллюстративный материал, используются гипсовые экорше животных, людей, слепки с гипсовых оригиналов.

Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Вид занятия	Общий объем в часах		
			Максимальная нагрузка, ч.	Самостоятельная работа, ч.	Аудиторные занятия, ч.
6 год обучения					
1	Геометрические формы как основы выполнения объемов	урок	6		6
2	Композиции из простых объемов, этюды с натуры (птицы)	урок	4		4
3	Объемная композиция с животным	урок	9	3	6
4	Рельеф (изразец)	урок	10	4	6
5	Многоплановый рельеф «моя улица»	урок	10	4	6
6	Этюд с натуры – фигура сидя	урок	2	-	2
7	Заключительная композиция с использованием литературного материала	урок	5	2	3

7 год обучения					
1	Этюды с натуры в объеме, фигура стоя в простой форме	урок	4	-	4
2	Этюды на плоскости, рельеф – натурный.	урок	8	-	8
3	Объемная композиция «Материнство» - композиция двух предметов в пространстве	урок	12	4	8
4	Изучение строения головы человека (этюд с натуры)	урок	-	-	3
5	Семейный портрет	урок	16	6	10
6	Животные, однофигурные композиции, переход к декоративности	урок	16	6	10
7	Народная игрушка с росписью по глине	урок	-	-	10
8	Лепка животного с использованием проволочного каркаса (лошадка)	урок	-	-	10

9	Заключительная тема – композиция с использованием элементов фолклора: «Богатыри», «Скоморохи»	урок	8	3	5
8 год обучения					
1	Лепка фигуры человека с использованием проволочного каркаса	урок	-	-	8
2	Композиция на плоскости, рельеф, многофигурная композиция, например, «Танец», «Спорт», «Карнавал»	урок	12	4	8
3	Батальная или историческая композиция с использованием этнографического материала	урок	12	4	8
4	Копия гипсового орнамента	урок	-	-	4
5	Аллегории – объемная композиция, зачетная	урок	8	3	5

9 год обучения					
1	Этюды с фигуры человека (кратковременные) в разных движениях	урок	-	-	8
2	Этюды фигуры человека стоя в драпировках	урок	-	-	8
3	Детали головы «Давида» - объемные детали	урок	-	-	17
4	Портрет. Исторический или литературный герой	урок	13	4	9
5	Экзаменационная выпускная композиция по итогам обучения	урок	36	12	24

Требования по учебному плану.

6 год обучения.

1. Геометрические формы как основа выполнения объемов. На первых занятиях параллельно с выполнением работы из формы шара, кирпича, из пласта, из жгутов изучается порядок и правила работы в скульптурной мастерской, изучаются скульптурные материалы.

2. Композиция из простых объемов, этюды с натуры (птицы). Выполняются наброски с чучел птиц, различных по форме, характер, с передачей движения. Даются первые понятия распределения объема в пространстве.

3. Объемная композиция с животным. Композиция выполняется как по заданию педагога, так и выбирается учащимися самостоятельно то или иное животное, по сделанным самостоятельным домашним зарисовкам. Подбирается иллюстративный материал.

4. Рельеф «Русский изразец» - изучаются правила композиции на плоскости, выполняются карандашные эскизы в размер изразца, на пласт наносится рисунок и основная композиция.. Самостоятельно подбирается рисунок животных, птиц для использования в композиции.

5. Многоплановый рельеф «Моя улица». Изучения перспективы на плоскости рельефа, сборка из отдельных пластов со следующей проработкой, включение архитектурных деталей и фигур людей. .Делаются самостоятельные наброски с архитектурных сооружений домов. Строится перспектива улицы на домашних эскизах.

6. Этюд с натуры. Быстрый этюд с натуры с передачей характера изображаемого предмета, принципов сидящей фигуры, изучение пропорций фигуры человека.

7. Заключительная – зачетная композиция с использованием литературного материала. Тема предлагается педагогом, например, С.Я. Маршак «Багаж». Необходимо использование в композиции

нескольких героев с точной передачей их характера, времени существования, добиться цельности в композиции, кругового обзора. Подбирается иллюстративный материал, самостоятельно изучаются костюмы, аксессуары времени написания произведения.

7 год обучения.

1. Этюды с натуры в объеме, фигура стоя в простой позе. Научиться распределять основной объем фигуры на одну ногу, построить фигуру с передачей движения, пропорций, характера изображаемого. Выполняются самостоятельные наброски с фигуры человека.

2. Этюда на плоскости – рельеф. По предварительным зарисовкам выполняется эскиз рельефа, который затем переносится на глиняный пласт и пролепливается с уточнением характера и пропорций изображаемого. Подбор иллюстраций, наброски с животных в спокойной позе.

3. Объемная композиция «Материнство» - распределение в пространстве двух предметов. Изучение соразмерности предметов в пространстве, формы, движения, характера животных – большого и маленького. Обратить внимание на ритм и пространственный строй композиции, ее целостность и выразительность.

4. Изучение строения головы человека (этюд с натуры). Уточнение движения, соотношений основных масс и объемов головы и шеи, соотношение масс затылочной и лицевой части головы.

5. Семейный портрет. Композиции в пространстве нескольких объемов. Сбор фото-материалов из семейных архивов. Дальнейшие правила построения головы человека, лицевой угол. Проработка деталей головы, внимание на их пластическую взаимосвязь.

6. Животные, однофигурные композиции в декоративном плане. После тщательной проработки и детализации изображаемого животного (по выбору учащегося), приступаем к стилизации предмета, украшаем орнаментацией. Самостоятельное изучение арнаментов, подбор декоративного материала.

7. Народная игрушка. Изучение принципа лепки игрушки из пласта, жгута, игрушка в сложной технике. Сравнение принципов лепки разных областей России. Изучаются правила росписи в стиле народной игрушки. Самостоятельно подбирается материал по форме и росписи игрушек.

8. Лепка животного с использованием проволочного каркаса. Для более детальной работы используется такой скульптурный материал как пластилин, для выполнения работы из которого требуется проволочный каркас. Каркас выполняется с учетом особенностей выполняемого животного, затем идет прокладка большой формы, детализация. Самостоятельно подготавливаются - проволока доска и гвозди.

9. «Богатыри», «Скоморохи» - заключительная, зачетная композиция с использованием фольклорных элементов. Показ возможностей учащегося, яркая, образная характеристика изображаемых героев, круговой обзор, пропорции фигур и все то, что было изучено в течение года. Самостоятельно изучаются костюмы эпохи, орнамент.

8 год обучения

1. Лепка фигуры человека с использованием проволочного каркаса. Изготовление каркаса и подготовка его под движение и пропорции изображаемого. Переход к деталировке, лепка готовы и отдельных частей тела на этюде. Уточнение и размещение в пространстве объемов и их весовых отношений. Самостоятельно подготавливаются - проволока доска и гвозди.

2.Композиция на плоскости. Рельефная многофигурная композиция, например, «Танец», «Спорт», «Карнавал». Дальнейшее изучение правил построения рельефа, введение в работу второго плана,

композиция на плоскости двух или нескольких изображаемых, детализация. Домашние зарисовки с движущихся фигур.

3.Батальная или историческая композиция с использованием этнографического и исторического материала. За основу можно взять батальные темы Отечественной Войны 1812 года или Великой Отечественной Войны. Композиция в пространстве фигур людей и животных. Изучение портретного, этнографического материала. Самостоятельно подбираются иллюстрации, исторические фотографии портреты героев эпохи.

4. Копия гипсового орнамента – лепка с натуры, с передачей точного изображения модели. Изучение соотношения толщин и объемов в конкретном орнаменте, передача пластических особенностей, ритма, выразительности.

5. Аллегории – объемная композиция, зачетная. Подведение итогов, закрепление полученных знаний, уточнение ритмического строя и силуэта композиции, движения, пропорций. Самостоятельно изучаются работы мастеров разных эпох, подбирается иллюстративный материал.

9 год обучения

1. Этюды с фигуры человека в различных движения. Дальнейшее изучение строения фигуры, ее пропорция, характера изображаемых.

2. Этюды фигуры человека стоя в драпировках. Грамотно построить модель. Передать движение, правильно разместить основные массы в пространстве. Обратить внимание на весомость цельного объема и деталей.

3. Объемные детали головы «Давида». Дальнейшее изучение строения головы человека, изучение каждой детали на голове с ее особенностями.

4. Портрет, исторический или литературный герой. Образ выбирается учащимися самостоятельно. Собирается иллюстративный материал. Распределение основных масс, ось симметрии, лицевой угол, проработка основных деталей готовы. Подбираются фотографии рисунки старых мастеров на заданную тему.

5. Экзаменационная выпускная композиция по итогам обучения. Учащимся на выбор предлагаются темы композиций, дается самостоятельное право на решение композиционных задач (объемно-пространственное представление, пластическая взаимосвязь, круговой обзор, отбор характерных деталей, читаемость силуэта, выразительность). В зависимости от задуманного эскиза работа может быть выполнена как в глине, так и в пластилине на каркасе. Самостоятельно подбирается иллюстративный материал, делаются наброски и зарисовки с натуры.

<u>За время обучения по программе учащийся:</u>

1. Узнал понятия: скульптура, объемность, декоративность, рельеф, круговой обзор, композиция;
2. Получил знания о пластических материалах, оборудовании скульптурной мастерской;
3. Научился наблюдать за предметами;
4. Научился передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
5. Научился работать с натуры и по памяти;
6. Научился работать в объеме и на плоскости (в рельефе).

Промежуточные зачеты проходят в форме композиционных заданий на тему, предложенную педагогом.

Работы оцениваются по 5-балльной системе:

«5» - отлично – работа выполнена в полном объеме, последовательно, композиционно, с проявлением фантазии и творческого подхода;

«4» - хорошо – в работе есть недочеты или небрежность в выполнении;

«3» - удовлетворительно – самостоятельность и творческая инициатива выражены не в полном объеме.

Методическое обеспечение учебного процесса.

1.Программа составлена в соответствии с возрастом и уровнем развития обучающегося.

«.Во время обучения используется демонстрация методических пособий, иллюстраций.

3.Используются творческие задания, участие в конкурсах по предмету.

4. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проходит после объяснения теоретического материала. Учащиеся знакомятся с работами старых мастеров, скульптурой эпохи Возрождения, скульптурой древней Греции и пр.

5.Для улучшения работы в классе на самостоятельную работу отводится 5% от свободного времени, где учащийся самостоятельно подбирает иллюстративный материал на заданную тему, делает зарисовки с движущихся предметов, занимается эскизированием.

Для обучения используются различные средства:

1. Специально оборудованная скульптурная мастерская.
2. Наглядные пособия: муляжи, ,чучела животных, экарше человека и животного, анатомические атласы.
3. Методический фонд, созданный педагогом из работ учащихся прежних лет.

Литература

1	В.Н. Соколов	«Лепка фигуры» Москва, 1962 г.
2	А.Я. Матвеев	«Преподавание скульптуры детям» «Юный Художник», 1990 г.
3	Л.С. Выготский	«Воображение и творчество в детском возрасте» Москва, 1991 г.
4	В.А. Ватагин	«Образ животного в искусстве» Москва, ЗАО «СВАРОГ и К», 2004 г.
5	Э. Лантери	«Лепка» Москва, 1963 г.
6	А.А. Мелик-Пашаев	«Художественная одаренность как возрастное явление» РАО «Москва», 2011 г.
7	З.Н. Новлянская	«Художник в каждом ребенке – цели и методы художественного образования» Москва, 2008 г.
8	Е.В. Киреева	«История костюма» «Просвещение», 1986 г.
9	Р.М. Кирсанова	«Костюм в русской художественной культуре» Б.Р.Э., 1995 г.
10	М.Н. Мерцалова	«Костюм разных времен и народов» А.О. «Академия моды», Москва, 1993 г.
11	Н.М. Каминская	«История костюма. Русский и советский костюм» Москва «Ленпромиздат», 1996 г.
12	Н.М. Каминская	«История костюма» Москва, «Легкая индустрия», 1987 г.
13	Е. Шнипельская	«Скульптура малых форм в Российской Федерации» Ленинград, «Художник», РСФСР, 1982 г.
14	Н. Бабурина	«Скульптура малых форм», «Советский Художник», 1992 г.
15		«Уроки керамики и ручная лепка» Астрель-АСТ, Москва, 2003 г.
16	Готтфрид Баммес	«Изображение животных» «Дитон», 2011 г.
17		«Ранние цивилизации» Москва, «Росмэн», 1995 г.
18		«Микеланджело» Москва, «Искусство», 1983 г.
19	В.А. Тихонова	«Лик живой природы» Москва, «Советский художник», 1990 г.

20	Ю.Д. Колимский	«Скульптура древней Эллады» Издательство Академии Художества, СССР, 1963 г.
21	Н.Н. Бритова	«Греческая терракота» Издательство «Искусство», Москва, 1969 г.
22	С.А. Маслик	«Русское изразцовое искусство XV-XIX веков» Издательство «Изобразительное искусство», Москва, 1976 г.
23	И. Богуславская	«Русская глиняная игрушка», Издательство «Искусство», 1975 г.
24	Л. Дьяконов	«Дымовские глиняные расписные» Ленинград, издательство «Художник», РСФСР, 1965 г.
25	И. Ефимов	«Об искусстве и художниках» Москва, «Советский художник», 1977 г.
26	Е. Барган	«Анатомия для художников» Будапешт, 1973 г.
27	А.М. Белашов	«Как рисовать животных» Москва, «Юный Художник», 2002 г.
28	В.А. Малолетков	«Керамика» «Юный Художник», 2000 г.