

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» посёлка Чёрновский
муниципального района Волжский Самарской области

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»

Предметная область
ПО.01. Художественное Творчество

ПО.01.УП.04. «Работа в материале»
(при 5-летнем сроке обучения)
ПО.01.УП.07. «Работа в материале»
(при 8-летнем сроке обучения)

п. Чёрновский, 2024

Принято

Педагогическим советом МБОУ ДО
«Детская школа искусств» №1»
п.Черновский

протокол №1 «29» августа 2024 г.

Утверждаю

Директор МБОУ ДО
«Детская школа искусств №1»
п.Черновский

Е.Н.Попова
«29» августа 2024 г.

Разработчик – Т.А. Попкова, преподаватель МБОУ ДО «Детская школа искусств №1» п.Черновский

Содержание программы

№	Наименование раздела
1.	Пояснительная записка
2.	Содержание учебного предмета
3.	Требование к уровню подготовки обучающихся
4.	Формы и методы контроля, система оценок
5.	Методическое обеспечение учебного процесса
6.	Список литературы и средств обучения

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Работа в материале» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия народным декоративно - прикладным искусством в детской художественной школе, детской школе искусств - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона.

Учебный предмет «Работа в материале» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Работа в материале» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная», «История народной культуры и изобразительного искусства». Данная взаимосвязь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах декоративно-прикладного творчества.

Учебный предмет «Работа в материале» реализуется при 5-летнем обучении - в 1 -5 классах, при 8-летнем обучении – в 4-8 классах.

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

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой.

На протяжении всего курса обучения, дети знакомятся с различными техниками и видами декоративно-прикладного творчества, традиционными видами ремесел.

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения, показ мастер-класса, выполнение коллективных работ.

В процессе обучения дети посещают выставки, музеи, знакомятся с литературой по прикладному искусству.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 5 лет, с 1 по 5 классы (с 4 по 8 классы). Продолжительность занятий составляет 33 недели ежегодно.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ №1 на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Работа в материале» при 5-летнем (8-летнем) сроке обучения составляет 1188 часов. Из них: 792 часа – аудиторные занятия, 396 часов – самостоятельная работа.

Распределение нагрузки по годам обучения:

Аудиторная нагрузка:

1-2 (4-5) года обучения – 4 часа в неделю;

3-4 (6-7) года обучения – 5 часов в неделю;

5 (8) года обучения – 6 часов в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

1-3 (4-6) года обучения – 2 часа в неделю;

4-5 (7-8) года обучения – 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры: краеведческого музея м.р. Волжский, музеев, выставочных галерей в г. Самара, выставок районного, областного уровней и т. д., участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности МБОУ ДО ДШИ №1 п. Чёрновский.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
Классы	1(4)		2 (5)		3(6)		4(7)		5(8)		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	792
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	1188
Вид промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Формы проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Работа в материале» проводятся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета

Целью учебного предмета «Работа в материале» является формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения по профилю предмета.

Задачи учебного предмета

- приобщение учащихся к истокам народного искусства;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: зарисовками, этюдами, набросками, эскизами;
- развитие изобразительных способностей, творческого воображения, пространственного мышления, художественного вкуса;
- формирование практических навыков работы в различных техниках и обучение приемам выполнения изделий;
- формирование навыков составления композиции в соответствии с выбранной техникой художественного ремесла;
- формирование стойкого интереса к творческой рукотворной деятельности.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- 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

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковый метод (выполнение вариативных заданий);
3. творческий метод (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательский метод (исследование свойств материалов).

Применение различных методов и форм четко укладывается в схему поэтапного ведения работы. Программа «Работа в материале» предлагает следующую схему проведения занятий:

- 1) теория;
- 2) практика.

Практическая часть преобладает, т.к. полученные знания, умения закрепляются на уроках.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Занятия проходят в просторном кабинете, с хорошим естественным и искусственным освещением, оборудованном в соответствии с техникой безопасности и санитарно-гигиеническими нормами, оснащенном рабочими местами. В качестве рабочего места для воспитанников используется рабочий стол. Столы и стулья подходят детям по росту. В кабинете есть доска, шкафы, в которых хранятся материалы, необходимые для работы, наглядные пособия, литература, фотоальбомы.

На экспозиционно-выставочном стенде содержится сменная информация к каждому занятию.

Для просмотра тематических фильмов, мастер-классов, проведения презентаций необходим компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель.

Для реализации программы необходимо пополнить дидактическую базу, систематизировать методические разработки.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, доской.

II. Содержание учебного предмета

Декоративно-прикладное творчество необходимо для индивидуального творческого самовыражения личности, проявления своей фантазии, изобретательности. Декоративно-прикладное искусство – это мир творчества и рукоделия, процесс создания авторских работ, изделий декоративно-прикладного творчества, отражающих индивидуальность и духовный мир обучающихся.

Содержание учебного предмета «Работа в материале» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство обучающихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества.

Курс «Работа в материале» включает в себя разделы:

- традиционная народная кукла;
- вышивка;
- войлоковаляние;
- художественный текстиль (батик).

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества.

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей творческого развития обучающихся преподаватель может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями и заданиями.

Содержание курса «Работа в материале»

Учебно-тематический план 1-го года обучения (1 или 4 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			198	66	132
Раздел 1: Традиционная народная кукла					
1.1.	<i>Введение.</i>				
	О русской тряпичной кукле. Инструктаж по ТБ.		3	1	2
1.2.	<i>Обрядовые куклы.</i>				
	Кукла «Кувадка»		2	1	1
	Кукла «Вепсская»		3	1	2
1.3.	<i>Обереговые куклы.</i>				
	Кукла «На счастье»		6	2	4
	Кукла «Колокольчик»		4	1	3
1.4.	<i>Игровые куклы.</i>				
	Кукла «Зайчик на пальчик»		4	1	3
	Кукла «Стригушка»		3	1	2
1.5.	<i>Творческий проект «Народная кукла»</i>		23	8	15
	всего		48	16	32
Раздел 2: Вышивка крестом					
2.1.	<i>Введение. Виды вышивки. Инструктаж по ТБ.</i>				
	Вводное занятие. Беседа о народном творчестве, видах вышивки и вышивке родного края. Инструктаж по ТБ.		3	1	2
	Основные виды швов.		6	2	4
	Приёмы работы без узлов.		3	1	2
	Способы обработки края изделия.		3	1	2
2.2.	<i>Техника «Вышивка крестиком». Счётные швы. Применение шва «крестик».</i>		3	1	2
	Приёмы выполнения швов «простой крестик», «полукрестик». Вышивка на канве.		6	2	4
2.3.	Орнаменты русских и мордовских вышивок.		3	1	2
	Эскиз композиции узора (мордовская вышивка).		6	2	4
2.4.	<i>Зачёт по теме «Вышивка крестиком».</i>		25	9	16
	всего		58	20	38
Раздел 3: Войлоковаляние					
3.1.	История войлоковаляния. Инструктаж по ТБ.		1		1
3.2.	Фильцевание. Забавные игрушки.		9	3	6
3.3.	Техника мокрого валяния. Бусины.		15	5	10
3.4.	Зачет по теме «Войлоковаляние»		21	7	14
	всего		46	15	31
Раздел 4: Художественный текстиль. Батик					
4.1.	Истоки художественной обработки текстиля. Знакомство с историей батика. Инструктаж по ТБ.		3	1	2

4.2.	Оснащения, материалы, принадлежности, применяемые в росписи тканей.		1		1
4.3.	Материаловедение.		3	1	2
4.4.	Основы цветоведения. Спектральный круг.		3	1	2
4.5.	Узелковый батик. Техника узелкового батика. Салфетка.		6	2	4
4.6.	Техника узелкового батика. Шарфик		9	3	6
4.7.	Зачет по теме «Батик»		21	7	14
	всего		46	15	31

Учебно-тематический план 2-го года обучения (2 или 5 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			198	66	132
Раздел 1: Традиционная народная кукла					
1.1.	<i>Введение. О русской тряпичной кукле. Инструктаж по ТБ</i>		1		1
1.2.	<i>Обрядовые куклы.</i>				
	Кукла «Веснянка»		4	1	3
	Кукла «Мартенички»		3	1	2
1.3.	<i>Обереговые куклы.</i>				
	Кукла «Берегиня дома» (столбушка).		6	2	4
	Кукла «Кубышка-травница».		4	1	3
	Кукла «Крупеничка»		3	1	2
	Кукла «Богач»		4	1	3
1.4.	<i>Игровые куклы.</i>				
	Кукла «На ложке»		3	1	2
	Кукла «На вывалку»		6	2	4
1.5.	Творческий проект		27	9	18
	всего		61	19	42
Раздел 2: Вышивка бисером					
2.1.	История возникновения вышивки бисером. Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ		3	1	2
2.2.	Основные приёмы вышивки бисером.		9	3	6
2.3.	Зачёт по теме «Вышивка бисером».		28	10	18
	всего		40	14	26
Раздел 3: Войлоковалание					
3.1.	Картина из шерсти.		18	6	12
3.2.	Валяние цветка из шерсти.		12	4	8
3.3.	Зачет по теме «Войлоковалание»		11	4	7
	всего		41	14	27
Раздел 4: Художественный текстиль. Батик					
4.1.	Виды техник, используемых при декорировании тканей. Инструктаж по ТБ.		5	2	3
4.2.	Технологические приемы и виды росписи.		6	2	4
4.3.	Составление эскизов с растительным цветочным орнаментом.		9	3	6
4.4.	Техника свободной росписи.		12	4	8
4.5.	Выполнение изделия в материале. «Букет цветов»		24	8	16

	всего		56	19	37
--	-------	--	----	----	----

Учебно-тематический план 3-го года обучения (3 или 6 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			231	66	165
Раздел 1: Традиционная народная кукла					
1.1.	<i>Введение. О русской тряпичной кукле. Инструктаж по ТБ</i>		4	1	3
1.2.	<i>Обрядовые куклы.</i>				
	Кукла «Мировое дерево, роща».		3		3
	Кукла «Неразлучники».		3		3
1.3.	<i>Обереговые куклы.</i>				
	Кукла «Око радости»		3		3
	Кукла «Ангел»		3		3
1.4.	<i>Игровые куклы.</i>				
	Кукла «Барыня»		13	4	9
1.5.	Творческий проект «Кукла авторская»		30	10	20
	всего		59	15	44
Раздел 2: Вышивка бисером					
2.1	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.		1		1
2.2.	Основы композиции.		6	2	4
2.3.	Вышивка бисером по свободному контуру. Виды швов.		9	3	6
2.4.	Выполнение проекта в материале.		22	7	15
2.5.	Оформление изделия.		4	1	3
	всего		42	13	29
Раздел 3: Войлоковаляние					
3.1.	Сухое валяние.		6	1	5
3.2.	Валяние игрушек.		35	10	25
3.3.	Мокрое валяние. Сувенирные валенки.		22	7	15
	всего		63	18	45
Раздел 4: Художественный текстиль. Батик					
4.1.	Холодный батик.		3		3
4.2.	Законы композиции. Эскизы пейзажей.		10	3	7
4.3.	Техника росписи по - сырому. Пейзаж.		22	7	15
4.4.	Орнамент в квадрате.		15	5	10
4.5.	Роспись платка.		17	5	12
	всего		67	20	47

Учебно-тематический план 4-го года обучения (4 или 7 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			264	99	165
Раздел 1: Традиционная народная кукла					
1.1	<i>Введение. О русской тряпичной кукле. Инструктаж по ТБ</i>		2	-	2
1.2	<i>Обрядовые куклы.</i>				
	Кукла «Вербная»		11	3	8

	Кукла «Рябинка»		14	4	10
1.3	<i>Обереговые куклы.</i>				
	Кукла «Хозяюшка благополучница»		5	2	3
	Кукла «Подорожница»		3	1	2
1.4.	<i>Игровые куклы.</i>				
	Кукла «Девочка»		8	3	5
	Кукла «Бабка характерная»		8	3	5
1.5.	Творческий проект «Русский народный костюм»		40	20	20
	всего		91	36	55
Раздел 2: Вышивка. Верхошвы.					
2.1	Верхошвы. Тамбурный шов.		7	2	5
	Тамбурный шов в русской традиции.		6	3	3
	Работа с образцами, создание композиции узора.		18	6	12
	Вышивание образца.		15	5	10
2.2.	Владимирская гладь. Выполнение образца.		42	17	25
	всего		88	33	55
Раздел 3: Войлоковаляние					
3.1.	«Шерстяная акварель».		15	5	10
3.2.	«Полезные вещи»		25	10	15
	всего		40	15	25
Раздел 4: Художественный текстиль. Батик. Ручная набойка ткани					
4.1.	Холодный батик. Композиция «Осенние мотивы» (в технике витража)		15	5	10
4.2.	Ритм в музыке, живописи, декоративно-прикладном искусстве.		3	1	2
4.3.	Понятие «ручная набойка». Особенности, материалы.		4	1	3
4.4.	Творческая работа «Ткань для куклы в народном костюме».		23	8	15
	всего		45	15	30

Учебно-тематический план 5-го года обучения (5 или 8 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			297	99	198
Раздел 1: Традиционная народная кукла.					
1.1	<i>Введение. О русской тряпичной кукле. Инструктаж по ТБ</i>		3	-	3
1.2	<i>Обрядовые куклы.</i>				
	Свадебная кукла «Славутница»		18	6	12
1.3	<i>Обереговые куклы.</i>				
	Кукла «Малая вепсская»		9	3	6
1.4.	<i>Игровые куклы.</i>				
	Кукла «Ведучка»		18	6	12
1.5.	Творческий проект «Изготовление куклы в народном костюме»		45	15	30
	всего		93	30	63
Раздел 2: Вышивка в технике «Сажение по бели»					
2.1	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.		9	3	6
2.2.	Девичье головное украшение «Косник/накосник» в технике «Сажение по бели»		53	17	36

	всего		62	20	42
Раздел 3: Войлоковаляние					
3.1.	Объемная игрушка (на выбор)		18	6	12
3.2.	Объемная игрушка в смешанной технике. Матрешка		18	6	12
3.3.	Творческая авторская работа «Кукла с элементами русской народной одежды»		47	17	30
	всего		83	29	54
Раздел 4: Художественный текстиль. Батик					
4.1	«Городской пейзаж». Свободная роспись.		23	8	15
4.2.	Итоговая декоративная композиция.		36	12	24
	всего		59	20	39

1 год обучения (1 или 4 клас)

Раздел 1. Традиционная народная кукла.

В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми праздниками, ритуальными оберегами, предметами прикладного искусства особое место занимает народная кукла.

1.1. Введение. О русской тряпичной кукле. Инструктаж по ТБ.

Теоретическая часть.

игрушка в жизни людей, понятие о традиционной кукле, как виде декоративно-прикладного творчества. Виды кукол – по назначению, по способу изготовления, по образу (обрядовые, обереговые, игровые). Инструктаж по технике безопасности.

Практическая часть.

Показ иллюстраций, образцов кукол. Знакомство с текстильными изделиями, осмотр мини-выставки в кабинете.

1.2. Обрядовые куклы.

Сведения о различных обрядах и традициях крестьян, о важнейших моментах жизни человека и их отражении в традициях.

Кукла «Кувадка».

Теоретическая часть:

История обряда «кувады» с показом готовых кукол, применение кукол в современной жизни. Смысловая и символическая нагрузка. Виды кувадок. Демонстрация готовых образцов, иллюстраций. Последовательность выполнения среднерусской кувадки, тульской и вятской.

Практическая часть.

Практическая работа по изготовлению кувадки среднерусской, тульской и вятской.

Анализ готовых работ.

Кукла «Вепсская».

Теоретическая часть:

Рассказ о вепсах, народе, живущем в Карелии; назначение куклы, показ образцов, технология изготовления. Демонстрация готовых кукол, фотографий.

Практическая часть:

подбор тканей, раскрой (рванка), изготовление куклы, плетение пояса. Изготовление куклы.

1.3. Обереговые куклы.

Знакомство учащихся не только с новыми технологиями изготовления народной куклы, но и с ее использованием в быту. Изучение крестьянского быта.

Кукла «Куколка на счастье».

Теоретическая часть:

показ готовых кукол, предназначение куколки – игровая, хороший подарок с пожеланием счастья, здоровья и долгих лет жизни. Чтение норвежской сказки «Куколка в траве».

Практическая часть:

подбор тканей, раскрой, подготовка пряжи. Сборка куколки, плетение косы.

Изготовление куклы.

Кукла «Колокольчик».

Теоретическая часть:

Беседа о значении колоколов на Руси. Знакомство с куклой «Колокольчик». Загадки, пословицы. Демонстрация готовых кукол, картин. Техника безопасности при работе с ножницами. Особенности подбора ткани. Последовательность выполнения куклы «Колокольчик» с помощью приемов приматывание и наматывание.

Практическая часть:

подбор тканей, раскрой. Изготовление куклы.

1.4. Игровые куклы.

Кукла «Зайчик на пальчик».

Теоретическая часть:

Беседа. Загадки, потешки про зайцев. История и технология изготовления куклы. Смысловая и символическая нагрузка. Показ изготовления куклы с использованием приемов обережный крест и наматывание.

Практическая работа:

изготовление куклы.

Кукла «Стригушка».

Теоретическая часть:

Демонстрация готового образца куклы и иллюстраций. Технология изготовления куклы.
Последовательность выполнения работы.

Практическая работа:

Изготовление куклы.

1.5. Творческий проект.

Применение полученных знаний при выполнении изделий.

Выполнение народной куклы (на выбор)

Раздел 2: Вышивка крестом

2.1. Введение. Виды вышивки. Инструктаж по ТБ.

Теоретическая часть.

Знакомство с текстильными видами прикладного творчества. Беседа о вышивке как о древнем виде декоративно-прикладного искусства. Краткий обзор истории ремесла, знакомство с центрами вышивальных промыслов (особое внимание уделяется вышивке Самарского края). Цвет в вышивке - характерный признак центров вышивки. Правила техники безопасности на занятиях, требования к исполнению учебных заданий, оборудование рабочего места вышивальщицы. Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в вышивке. Инструктаж по ТБ.

Самостоятельная работа:

знакомство с литературой о видах вышивки, подбор материалов и инструментов.

Основные виды швов

Теоретическая часть.

Знакомство с начальными видами швов: вперед иголкой, петельный шов, за иголку, козлик, бархатный, цепочкой, зигзаг, узелки, прикреп. Характеристика ниток для вышивания. Классификация их по числу сложений, окраске, толщине.

Практическая часть.

Техника выполнения швов. Выбор ниток и игл для вышивки.

Приемы работы без узлов

Теоретическая часть.

Знакомство учащихся со способами закрепления нити на тканях. Закрепление одинарной нити в начале работы. Правила закрепления нити внутри контура рисунка. Способ закрепления нити с помощью петли, приемы маскировки рабочей нити на лицевой и изнаночной сторонах ткани.

Самостоятельная работа:

закрепление навыков обращения с рабочей нитью.

Способы обработки края изделия

Теоретическая часть.

Демонстрация готовых изделий. Заделка края мережками с бахромой, «петельным» швом, заделка подвернутого края мережкой.

Самостоятельная работа:

закрепление навыков обработки края изделия различными швами.

2.2. Техника «Вышивка крестиком».

Теоретическая часть.

Счетные швы в истории вышивки и современных изделиях. Знакомство со швом «крестик» и его применением. Орнамент, цвет и композиция в народной вышивке.

Практическая часть.

Зарисовка простейших орнаментов (русская вышивка) на клетчатой бумаге.

Самостоятельная работа:

Копирование образцов вышивки, выполнение схем для вышивки.

Приёмы выполнения швов «простой крестик», «полукрестик». Вышивка на канве.

Теоретическая часть.

Приемы выполнения «простого крестика», «полукрестика». Характеристика шва, особенности орнамента, выполненного с его помощью. Приемы выполнения шва.

Вышивка на канве. Правила работы с пальцами.

Практическая часть.

Освоение приемов выполнения «простого крестика».

Самостоятельная работа:

закрепление навыков вышивания по схеме.

2.3. Орнаменты русских и мордовских вышивок

Практическая часть.

Зарисовка орнаментов русских и мордовских вышивок. Эскиз композиции узора.

Создание эскизного варианта композиции узора. Поиски его цветового решения.

Самостоятельная работа:

копирование образцов вышивки, выполнение схем для вышивки, закрепление навыков вышивания в технике «крестик».

2.4. Зачёт по теме «Вышивка крестиком»

Зачетная работа (вышивка фартука для народной куклы – русский орнамент, салфетка-мордовский орнамент).

Практическая часть.

Знакомство с орнаментальными мотивами: геометрические узоры, сюжетные образы.

Создание схемы образца вышивки.

Самостоятельная работа:

изучение литературы по теме, работа над схемой вышивки, закрепление навыков вышивания.

Раздел 3: Войлоковаляние

3.1. Вводное занятие. История войлоковаляния. Инструктаж по ТБ.

Теоретическая часть.

Знакомство с историей войлоковаляния, возможностями работы с войлоком. Правила техники безопасности на занятиях, требования к исполнению учебных заданий, оборудование рабочего места вышивальщицы. Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в войлоковалянии (фильцевании). Знакомство с валянием шара – базовой техникой сухого валяния.

Самостоятельная работа:

Изучение литературы по теме, подбор материалов и инструментов. Создание эскизов мягкой игрушки на основе шара.

3.2. «Забавные игрушки».

Теоретическая часть.

На основе базовой формы (шара) изготовление войлочной игрушки. Декорирование изделия при помощи вваливания отдельных элементов: глазки, носик, ротик и т.п.

Самостоятельная работа:

Закрепление техники валяния.

3.3.«Бусины».

Теоретическая часть.

Знакомство с техникой мокрого валяния. Изготовление многоцветных бусин. Сборка бус на атласную ленту.

Самостоятельная работа:

Закрепление техники валяния.

3.4. Зачёт по теме «Войлоковаляние»

Зачетная работа (сухое или мокрое валяние на выбор).

Практическая часть.

Создание схемы образца.

Самостоятельная работа:

изучение литературы по теме, работа над схемой, закрепление навыков валяния.

Раздел 4: Художественный текстиль. Батик.

4.1. Введение. Инструктаж по технике безопасности.

Теория.

Знакомство с программой. Организационные вопросы. Правила поведения в кабинете. Роспись ткани, как один из видов декоративно-прикладного искусства. История возникновения и развития батика. Художественные традиции русского народа в искусстве росписи ткани. Инструктаж по технике безопасности.

4.2. Оснащения, материалы, принадлежности, применяемые в росписи тканей.

Теория.

Виды инструментов, используемых при росписи ткани. Приемы работы со стеклянной трубочкой, шприц – флаконом и цветными резервами. Контурный состав для разных тканей. Знакомство с разновидностями красок по ткани (жидкие, порошковые). Кисти для росписи. Палитра. Уход за инструментами.

Практика:

Подготовка инструментов к работе, упражнения с использованием инструментов; аккуратное прокладывание жидкого резерва (использование пальцев).

4.3. Материаловедение.

Теория.

Виды тканей, используемых при росписи. Рекомендации по подбору тканей для конкретной росписи. Свойства тканей. Требования к качеству в зависимости от ее свойств. Правила подбора ткани по качеству. Правила и способы обработки тканей. Понятие «подрамник». Правила и способы натягивания ткани на подрамник.

Практика:

Упражнения на определение свойств и качества тканей; обработка ткани в зависимости от способа ее дальнейшего применения; натягивание ткани на подрамник (два способа).

4.4. Основы цветоведения. Спектральный круг.

Теория.

Цветовой круг. Правила сочетания цветов. Основные цвета: желтый, синий, красный. Производные цвета, хроматические и ахроматические цвета. Холодные и теплые цвета. Гармония цветовых сочетаний. Психологическое воздействие цвета на человека.

Практика:

Упражнения по смешиванию цветов; выполнение рисунка в заданном цвете; творческое создание рисунков в смешанных, хроматических и ахроматических тонах.

4.5. Техника узелкового батика. Салфетка.

Теория.

История узелкового батика. Технология покраски ткани в технике узелкового батика. Просмотр видео материала. Инструменты, сопутствующие предметы (нитки, пуговицы,

шарики, камешки и т.д.). Технологическая карта выполнения рисунка в виде кругов, исходящих из середины.

Практика:

Выполнение салфетки в одном цвете узором в виде кругов, исходящих из середины.

4.6. Техника узелкового батика. Шарфик.

Технологическая карта выполнения узора в виде спирали.

Практическая работа:

выполнение шарфика в одном цвете узором в виде спирали.

4.7. Зачёт по теме «Батик»

Зачетная работа (шарф с растительным орнаментом).

Практическая часть.

Создание эскиза композиции изделия.

Самостоятельная работа:

изучение литературы по теме, работа над эскизом, закрепление навыков.

2 год обучения (2 или 5 класс)

Раздел 1. Традиционная народная кукла.

1.1. Введение. О русской тряпичной кукле.

Теоретическая часть:

продолжение знакомства с народной игрушкой России. Особенности традиционной тряпичной куклы в России. Подготовка рабочего места: инструменты, знакомство с тканями.

Самостоятельная работа:

изучение литературы по теме.

2. 2. Обрядовые куклы.

Кукла «Веснянка»

Теоретическая часть:

Беседа по теме «Народный календарь: Авдотья Весновка». Смысловое значение куклы, показ на образце последовательности выполнения «веснянки». Демонстрация готовых кукол, иллюстраций. Традиционные приемы: обережный крест, приматывание.

Практическая часть:

подбор тканей, разработка дизайна наряда, раскрой ткани, пряжи к работе; плетение пояса; выполнение куклы – плетение косы, изготовление ручек, одеваем жилет, юбку, фартучек, украшаем поясом. Украшение куклы яркими нитями и лентами.

Кукла «Мартенички»

Теоретическая часть:

Беседа об обряде «Закликая весну». Технология изготовления кукол из ниток.

«Мартиничка» - кукла, изготовленная из ниток. На основе этой куклы возможно создание различных кукол и декоративных элементов, которые послужат подарком родным и друзьям, а также могут стать изделием для ярмарки.

Последовательность выполнения куклы «Мартинички».

Практическая часть:

Упражнение по наматыванию ниток. Практическая работа по изготовлению кукол

«Мартинички»: подбор пряжи, плетение косы, плетение пояса.

Самостоятельная работа:

выполнение куклы по образцу.

1.3. Обереговые куклы.

Кукла «Берегиня дома» (столбушка).

Теоретическая часть

Беседа по теме «Куклы-обереги жилища» и их место в русской избе. Демонстрация готовых кукол, иллюстраций. Технология изготовления куклы с помощью приемов: обережный крест, наматывание, приматывание. Особенности подбора ткани

Практическая часть.

Изготовление куклы. Практическая работа по изготовлению кукол: вариант 1, вариант 2.

Анализ готовых работ

Кукла «Крупеничка»

Теоретическая часть:

Беседа на тему кукла «Крупеничка». Рассказ о красном угле в русской избе.

Демонстрация иллюстраций и готовых образцов. Обережный смысл кукол с зерном, способы сборки, одежда кукол.

Практическая часть:

подбор тканей, раскрой; сборка мешочка для крупы. Последовательность одевания куклы: платье, ручки, фартучек, повойник, платок, плетеный пояс.

Кукла «Богач».

Теоретическая часть

Рассказ о кукле «Богач». Демонстрация образцов. Сравнительный анализ кукол «Крупеничка» и «Богач». Использование крупы для наполнения куклы.

Последовательность изготовления куклы посредством строчного шва и приемов наматывание и приматывание.

Практическая часть.

Ответы на вопросы. Рассматривание образца. Практическая работа по изготовлению куклы «Богач». Подведение итогов работы.

Кукла «Кубышка-травница».

Теоретическая часть:

Беседа о куклах-оберегах здоровья, лечебных травах. Знакомство с куклой «Кубышка-Травница». Народные приметы. Демонстрация готовых кукол, фотографий.

Использование лечебных трав для наполнения куклы. Способы изготовления кубышки-травницы. Последовательность изготовления куклы с помощью приемов: наматывание, приматывание; применение наметочного шва.

Практическая часть.

Продумать дизайн наряда для кукол, подобрать ткани, раскроить детали – прямоугольник, два квадратика из цветной ткани – платье; из белой ткани выкроить квадрат для головы и рук; приготовить ткань для повойника, косынки, фартучка; выкроить два квадратика для мешочков; сплести пояс: для травы приготовить мешочек из тонкой ткани. Изготовление куклы.

1.4. Игровые куклы.

Кукла «На ложке».

Теоретическая часть:

Теория: технология выполнения кукол на «ложке», назначение – игровая.

Практическая часть.

выбор цветовой схемы, подбор тканей, крой; сшить рубашку, платье вручную или на швейной машине; одеть куклу «ложку».

Кукла «На выхвалку».

Теоретическая часть:

Беседа о кукле «На выхвалку» и мастерстве русских рукодельниц. Демонстрация готовой куклы, фотографий. Особенности изготовления куклы «На выхвалку».

Последовательность изготовления с помощью приемов наматывание, приматывание, а также ручных швов.

Практическая часть.

Анализ предстоящей работы. Практическая работа по изготовлению куклы «На выхвалку». Пошив народного костюма. Анализ готовых работ.

1.5. Творческий проект . Изготовление авторской куклы «Русская красавица».

Теоретическая часть:

Русский народный костюм (мужской, женский). Головной убор. Пояс. Украшения, конструкция и орнамент русского костюма. Народный костюм и основные приемы при изготовлении народной куклы. Демонстрация кукол в народном костюме, иллюстрации.
Практическая часть.

Рисунок эскиза куклы. Определение приемов изготовления куклы. Проработка костюма. Представление куклы.

Раздел 2: Вышивка бисером

1.2. Техника «Вышивка бисером».

Теоретическая часть.

История возникновения вышивки бисером. Виды и форма бисера, назначение.

Материалы и инструменты. Инструктаж по технике безопасности.

Практическая часть.

Подбор бисера, нитей и игл для вышивки.

2.2. Основные приёмы вышивки бисером

Теоретическая часть.

Основные приёмы вышивки бисером: одиночная бусина; закрепление бисера с помощью швов: «вперед иголку»; вприкреп; строчной; арочный; стебельчатый; обметочный; «монастырский».

Практическая часть.

закрепить основные приемы.

2.3. Зачёт по теме «Вышивка бисером»

Теоретическая часть.

Вышивка косметички.

Практическая часть.

Составить эскиз вышивки.

Самостоятельная работа.

Закрепление полученных навыков. Закончить вышивку.

Раздел 3. Войлоковаляние.

3.1. Картины из шерсти.

Теория.

Ритм в композиции. Этюды различных цветов.

Практическая часть.

Составление цветочной композиции.

Самостоятельная работа.

Валяние картины из шерсти мокрым способом.

3.2. Валяние цветка из шерсти.

Теория.

Цветок как украшение костюма.

Самостоятельная работа.

Создание цветка в технике мокрого валяния.

3.3. Зачёт по теме «Войлоковаляние»

Зачетная работа (мокрое валяние).

Практическая часть.

Создание схемы образца.

Самостоятельная работа:

изучение литературы по теме, работа над схемой, закрепление навыков валяния.

Раздел 4: Художественный текстиль. Батик.

4.1. Виды техник, используемых при декорировании тканей. Оборудование и материалы.

Инструктаж по технике безопасности.

Теория.

Виды тканей, графические возможности росписи. Общие понятия о физических и химических свойствах льна, шелка, хлопка и синтетических материалов.

Самостоятельная работа.

Изучение материала по теме.

4.2. Технологические приемы и виды росписи.

Теория.

Изучение приемов, видов батика. Применение на практике. Инструктаж по технике безопасности.

Самостоятельная работа.

Выполнение изделий в различных техниках.

4.3. Составление эскизов с растительным цветочным орнаментом.

Теория.

Общее знакомство с орнаментами.

Практика:

Выполнение эскиза.

Самостоятельная работа.

Закрепление полученных навыков.

4.4. Техника свободной росписи.

Теория.

Понятие «свободная роспись» Особенности технологии росписи. Правила резервирования ткани различными загустками. Виды загусток. Выбор ткани для свободной росписи. Техники акварельной живописи: «по - сырому», «а- ля - прим». Техника набрызгивания. Техника безопасности при работе с «Белизной».

Практика:

Подготовка рабочего места; подготовка ткани для росписи (грунтовка);

4.5. Выполнение изделия в материале. «Букет цветов».

Теория.

Фантазия и аккуратность в работе. Работа с иллюстративным материалом.

Практика:

Перевод рисунка на ткань, резервирование, роспись текстильными красителями, декорирование ткани изделия.

Самостоятельная работа.

Закрепление полученных навыков, выполнение композиции «Букет цветов».

3 год обучения (3 или 6 класс)

Раздел 1. Традиционная народная кукла.

1.1. Введение. О русской тряпичной кукле.

Теоретическая часть:

Знакомство с новыми видами кукол, их предназначением.

Самостоятельная работа:

изучение литературы по теме.

1.2. Обрядовые куклы.

Кукла «Мировое дерево, роца»

Теоретическая часть:

Беседа о кукле «Мировое Дерево», предназначение куклы – свадебная; рассказ о русской деревенской свадьбе; технология выполнения «Мирового древа». Демонстрация готовых образцов, фотографий. Использование березовой рогатины. Технология изготовления куклы с использованием приемов: закручивание, наматывание, приматывание

Практическая часть:

подбор тканей для нарядов куклы, оформление на рогатине сначала куклы Невесты, затем куклы Жениха; раскрой рубахи по выкройке, плетение поясов. Анализ технологии изготовления. Практическая работа по изготовлению куклы «Мировое Дерево». Анализ готовых работ.

Кукла «Неразлучники»

Теоретическая часть:

Рассказ о традициях народной свадьбы. Свадебный обряд. Демонстрация свадебных кукол. Технология изготовления куклы «Неразлучники» с использованием приемов: обережный крест, наматывание, приматывание. Использование природного материала – березовая ветка.

Практическая часть:

изготовление куклы «Неразлучники». Анализ готовых работ.

1.3. Обереговые куклы.

Кукла «Око радости»

Теоретическая часть:

Беседа «Обряд «Славения Солнца». Демонстрация готового образца. Использование веток дерева и ниток. Обережный смысл древнейшей из кукол на крестовине; показ образцов, значение цвета в символе.

Практическая часть:

подготовка крестовины из березовых палочек, упражнения по наматыванию ниток, плетение по схеме нитями разных цветов (нити «ирис»).

Кукла «Ангел»

Теоретическая часть:

показ образцов кукол - рождественского и пасхального ангела; технология выполнения; назначение.

Практическая часть:

раскрой прозрачных тканей (тюля, органзы) по шаблону; сборка куклы. Для сборки используются нитки мулине (металлизированные – золотые и серебряные), сутаж.

1.4. Игровые куклы.

Кукла «Барыня»

Теоретическая часть:

Беседа по теме куклы «Барыня». Образ барыни в работах русских художников. Стихотворения по теме. Демонстрация образца куклы, фотографий и картин. Этапы работы над куклой «Барыня». Выполнение приемов закручивание, приматывание

Практическая часть:

Ответы на вопросы. Анализ предстоящей работы. Практическая работа по изготовлению куклы «Барыня». Подведение итогов работы

1.5. Творческий проект . Изготовление авторской куклы .

Теоретическая часть:

Мордовский народный костюм (мужской, женский). Головной убор. Пояс. Украшения, конструкция и орнамент мордовского костюма. Народный костюм и основные приемы при изготовлении народной куклы. Демонстрация кукол в народном костюме, иллюстрации.

Практическая часть.

Рисунок эскиза куклы. Определение приемов изготовления куклы. Проработка костюма. Представление куклы.

Раздел 2. Вышивка

2.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

Теоретическая часть:

Использование вышивки бисером для создания дополнительного декора в вышитых изделиях, а также выполнение штучных изделий. Знакомство с материалами, инструментами. Бисер, стеклярус, бусины, кабошоны, плотная ткань, тонкий фетр. Изучение литературы и справочного материала.

Самостоятельна работа: изучение литературы по теме.

2.2. Основы композиции.

Теоретическая часть:

Выполнение эскиза для оформления утилитарных изделий или мини-панно.

Практическая часть:

Разработка монокомпозиции на тему «Волшебные цветы». Выявление композиционного центра, использование линий и «ритмических пятен». Поиски цветового решения композиции.

Самостоятельна работа:

Подготовить эскиз вышивки «Волшебные цветы».

2.3. Вышивание бисером по свободному контуру. Виды швов.

Теоретическая часть:

Знакомство с техникой вышивки по свободному контуру. Особенности перенесения рисунка на ткань.

Практическая часть:

Выполнение небольшого образца по каждому из приемов вышивки (стежки «вперед иголку», стежки «назад иголку», «вприкреп»). Особенности закрепления рабочей нити.

Самостоятельна работа:

Закрепление швов.

2.4. Выполнение проекта в материале. «Изготовление броши из бисера».

Практическая часть:

Подготовка ткани к вышиванию, перенос рисунка на ткань, подбор бисера. Использование бисера разного размера для создания рельефной поверхности и получения дополнительного выразительного эффекта. Цветовые переходы. Эскиз работы.

Самостоятельна работа:

Изготовление изделия с использованием изученных швов.

2.5. Оформление изделия.

Практическая часть:

Выполнение заключительных операций по вышиванию изделия: обработка краев швом, сшивание фрагментов ткани, приемы выполнения декоративных кистей (если потребуется).

Раздел 3: Войлоковаляние

3.1.Сухое валяние.

Теоретическая часть:

История валяния. Первоначальные сведения о сухом валянии. Ознакомление с материалами: разновидности шерсти и волокон для сухого валяния. Ознакомление с приспособлениями и инструментами для валяния (классификация игл для сухого валяния). Инструктаж по технике безопасности при работе с острыми предметами.

Практическая часть:

Подбор инструментов и материалов для работы. Виды шерстяного волокна. Организация рабочего места. Правила работы с гребенной лентой. Безопасные приёмы работы с фильцевальной иглой. Эскиз изделия. Сухое валяние при помощи шаблона.

3.2. Валяние игрушек.

Теоретическая часть:

Способы работы с гребённой лентой. Правила безопасности при сухом валянии. Валяние плоских поделок. Валяние объемных фигур. Рассмотрение образцов с применением различных видов волокон и декора. Создание эскиза будущей работы.

Практическая часть:

Формирования частей тела (голова, ноги, руки). Проработка мелких деталей головы, проработка мимики (глаза, нос, уши). Прикрепление частей тела к туловищу.

Самостоятельна работа:

Шлифовка изделия и придание окончательного вида игрушки.

3.3. Мокрое валяние. Сувенирные валенки.

Теоретическая часть:

Рассмотрение образцов с применением различных видов волокон и декора. Разработка шаблона.

Практическая часть:

Валяние по шаблону. Правильная раскладка шерсти. Создание фактурных элементов. Формирование ровного края изделия. Украшение изделия.

Самостоятельная работа:

Валяние с распознаванием готовности изделия. Декорирование валенок с применением всевозможных материалов.

Раздел 4: Художественный текстиль. Батик

Тема 4.1. Холодный батик.

Теория.

Технология росписи ткани способом «холодный батик». Правила нанесения рисунка на ткань и работы с резервом. Правила работы со стеклянной трубкой. Роспись цветными резервами. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты. Техника безопасности при работе со стеклянной трубкой.

Практика.

Подготовка рабочего места; проведение резервирующих линий; поэтапное покрытие красочным слоем.

Самостоятельная работа.

Декорирование текстильных изделий. Освоение приемов.

4.2. Законы композиции. Эскизы пейзажей.

Теория.

Основные элементы композиции. Композиция как система размещения ее элементов и составляющих. Понятие «перспектива», «первый» и «второй» планы, «центр композиции». Правила подбора цветовой гаммы при составлении композиции. Формы композиции. Правила построения композиции.

Практика:

Упражнения по размещению элементов композиции; составление эскиза композиции.

Самостоятельная работа.

Создание творческой композиции по заданной теме.

4.3. Техника росписи по - сырому. Пейзаж.

Теория.

Техника послойного наложения красок. От светлого к темному. Солевой эффект.

Просмотр видео материала.

Практика:

Грунтовка ткани.

Самостоятельная работа.

Выполнение работы в материале на основе эскизов, выполненных на предыдущем занятии.

4.4. Орнамент в квадрате.

Теория.

Решение композиции из природных мотивов в квадрате.

Практика:

Работа над орнаментом платка.

Самостоятельная работа.

Эскизы композиций для платка.

4.5. Роспись платка.

Практика:

Роспись ткани по подготовленным эскизам.

Самостоятельная работа.

Выполнение работы в материале на основе эскизов, выполненных на предыдущем занятии.

4 год обучения (4 или 7 класс)

Раздел 1. Традиционная народная кукла.

1.1. Введение. О русской тряпичной кукле.

Теория

продолжение знакомства с народной игрушкой России. Особенности традиционной тряпичной куклы в России. Познакомить с рабочим местом учащихся. Подготовка рабочего места: инструменты, знакомство с тканями. Инструктаж по ТБ.

Самостоятельная работа

изучение литературы по теме.

1.2. Обрядовые куклы

Кукла «Вербная»

Теория

Беседа о православном празднике Пасха и Вербное воскресенье, знакомство с традициями. Демонстрация готовой куклы, иллюстраций. Особенности изготовления куклы «Вербная». Приемы: приматывание, наматывание.

Практика

изготовление куклы.

Кукла «Рябинка»

Теория

Особенности изготовления куклы «Рябинка». Демонстрация готового образца, иллюстраций. Применение природного материала – рябиновая ветка. Технология изготовления с помощью приемов: закручивание, приматывание. Костюм куклы.

Практика

Рассматривание образца. Практическая работа по изготовлению куклы «Рябинка».

1.3. Обереговые куклы.

Кукла «Хозяюшка Благополучница»

Теория

Рассказ о кукле «Хозяюшка Благополучница». Демонстрация готовых работ, фотографий. Технология изготовления куклы посредством приемов наматывание, приматывание и узелкового приема.

Практика

изготовление куклы.

Кукла «Подорожница»

Теория

Беседа о куклах оберегах. Знакомство с куклой «Подорожница». Народные приметы « в дорогу». Правила дорожного движения. Демонстрация готового образца.

Последовательность выполнения работы с использованием приемов наматывание и приматывание.

Практика

изготовление куклы.

1.4. Игровые куклы.

Кукла «Девочка».

Теория

Опрос по ранее изготовленным куклам. Понятие декор, панно. Инструменты, приспособления, материалы. Техника безопасности при работе с ножницами. Правила работы с тесьмой и лентой.

Практика

Практическая работа по изготовлению куклы «Девочка» и оформление панно.

Использование традиционной техники: скручивание и приматывание. Создание яркого образа посредством бусин, тесьмы и лент. Изготовление декоративного панно.

Кукла «Бабка характерная»

Теория

Беседа по теме «Уважение к старости». Стихи, народные мудрости. Демонстрация образца, фотографий. Последовательность изготовления куклы с помощью приемов: закручивание, наматывание, приматывание. Техника безопасности при работе с ножницами.

Практика

Анализ предстоящей работы. Практическая работа по кукле «Бабка характерная».

1. 5. Творческий проект. Русский народный костюм

Теория

Традиционный русский костюм, особенности русского кроя, значение цвета в народном костюме, орнаментальном декоре; показ образцов костюмов областей России.

Практика

Подбор тканей, раскрой по шаблонам, сборка деталей одежды (рубаша, понева, сарафан, юбка, фартук и др), изготовление головного убора (венец, коруна), плетение косы.

Самостоятельная работа

Работа с литературой (журналы, книги), поиск иллюстраций костюмов разных областей России.

Раздел 2: Вышивка

2.1. Верхошвы. Тамбурный шов

Тамбурный шов в русской традиции.

Теория

Искусство вышивания тамбурным швом в Олонецкой, Вологодской, Новгородской, Ярославской, Архангельской и Костромской губерниях. Использование шва не только на холсте, но и на валяных изделиях, коже и тулупах.

Практика

Выполнение тамбурного шва хлопчатобумажной или льняной нитью, шерстью или шелком. Особенности узора (округлость форм, непрерывная, плавная линия), его использование для украшения концов полотенец, подзоров, передников, покосных рубах.

Самостоятельная работа.

Изучение образцов вышивки тамбурным швом в библиотечных и сетевых источниках.

Работа с образцами, создание композиции узора.

Практика

Создание эскизного варианта композиции. Поиски его цветового решения.

Самостоятельная работа.

Работа над эскизом орнамента.

Вышивание образца.

Подготовка ткани к вышивке, перевод рисунка. Последовательное вышивание узора тамбурным швом, потом заполнение его бранками. Использование в вышивке навыков маскировки рабочей нити на ткани. Самостоятельная работа: закрепление навыков вышивания, полученных во время занятий.

2.2. Владимирская гладь. Выполнение образца.

Теория.

Знакомство с характерными особенностями вышивки (цвет, способ наложения стежков). Изучение традиционных орнаментальных схем: симметрия и асимметрия растительного орнамента. Чаще всего середины крупных цветов и бутоны заполняются накладными сетками, сквозь которые просвечивается фон. Начало вышивания с накладных сеток, затем выполнение по контуру цветка глади. Декоративные накладные сетки чаще всего выполняют цветными нитками и применяют как дополнительное украшение вышивки в сочетании с гладью, валиком, «рописью».

Практика.

Выполнение учебного задания по образцу. Получение навыков наложения редких или плотных стежков односторонней глади, а также вышивания накладной сетки. Закрепление навыков работы швом «ропись».

Самостоятельная работа

Изучение литературы по теме, закрепление навыка вышивания владимирской гладью.

Раздел 3: Войлоковаляние

3.1. «Шерстяная акварель»

Теория

Техника живопись шерстью. Выкладывание художественного войлока. Техники изображения объектов, предметов: скручивание шерсти, рубка шерсти и т.д.

Практика

Выбор идеи, создание эскиза, подготовка основы для будущей работы.

Самостоятельная работа

Раскладка рисунка. Придание картине законченной формы.

3.2. «Полезные вещи»

Теория

Применение приёмов валяния в повседневной жизни.

Практика

Сваливание изделия на шаблоне. Сваливание изделия по эскизу. Приёмы удешевления изделия.

Самостоятельная работа

Украшение шерстяной вещи.

Раздел 4. Художественный текстиль. Батик.

4.1. Холодный батик. Композиция «Осенние мотивы» (в технике витража).

Теория.

Освоение навыков составления декоративной композиции (витражное построение).

Понятие композиционного центра. Роспись, оформление.

Практика.

Подготовка рабочего места, упражнения на проведение замкнутых контуров, создание эскизов на заданную тему, работа в материале.

Самостоятельная работа.

Работа с литературой (журналы, книги), поиск иллюстраций изделий, выполненных в технике холодного батика (витражное построение).

4.2. Ритм в музыке, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

Теория.

Развитие чувства ритма как неотъемлемого выразительного средства в организации пространства и плоскости. Декоративная композиция. Примерные темы: «Стая птиц», «Бабочки» и т.п.

Практика.

Эскиз - гуашь, перенос рисунка при помощи кальки. Роспись ткани с использованием кристаллов соли и контуров.

Самостоятельная работа.

Создание эскизов композиции работы.

4.3. Понятие «ручная набойка». Особенности, материалы.

Теория.

Знакомство с техникой, особенностями и материалами.

Практика.

Создание эскиза композиции с растительным орнаментом.

Самостоятельная работа.

Отработка приемов набойки ткани.

4.4. Творческая работа «Ткань для куклы в народном костюме».

Теория.

Орнамент в народном искусстве. Понятие ритма. Связь орнамента с формой и материалом изделия. Эскиз ткани.

Практика.

Подбор материала. Составление эскиза ткани. Оформление ткани по разработанному эскизу.

Самостоятельная работа.

Завершение работы, закрепление навыков набойки ткани.

5 год обучения (5 или 8 класс)

Раздел 1. Традиционная народная кукла.

1.1. О русской тряпичной кукле.

Теория

Повторение и закрепление пройденного материала. Знакомство с новыми видами кукол, их предназначением. Инструменты и материалы. Инструктаж по ТБ.

1.2. Обрядовые куклы.

Свадебная кукла «Славутница»

Теория

Беседа о свадебной кукле «Славутница». Объяснение термина «славутность». Демонстрация готового образца, фотографий и иллюстраций. Последовательность выполнения работы.

Практика

Рассматривание образцов. Практическая работа по кукле «Славутница».

Самостоятельная работа

Работа над образом куклы. Анализ готовых работ.

1.3. Обереговые куклы.

Малая «вепсская».

Теория

Технология выполнения маленьких кукол (4-5 см высотой), показ готовых кукол.

Практика

Изготовление подвески с одной или несколькими куколками; подбор тканей для наряда, раскрой, сборка куколки. В ручки при скручивании вставляются веревочки с бусинками – для подвески с одной куколкой. Бусы с несколькими куколками можно делать после изготовления кукол. Плетение поясов.

1. 4. Игровые куклы.

Кукла «Ведучка»

Теория

Беседа о традициях материнства и детства на Руси, обрядовый смысл изготовления куклы. Демонстрация иллюстраций, картин и готовых работ. Особенность Ведучки – руки

матери и ребёнка – одно целое. Особенности выбора ткани для матери и ребёнка. Кукла выполняется на основе столбушки, ребёнок — по принципу кувадки.

Практика

Последовательность изготовления куклы с использованием приемов закручивание и наматывание.

Самостоятельная работа

Изготовление куклы.

1.5. Творческий проект. Итоговая работа «Изготовление куклы в народном костюме»

Теория

Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы известных мастеров; выбор своей темы, образа и характера будущей куклы; работа над эскизами; материалы; текстильные швы. ТБ при работе с острыми и режущими инструментами, иглами, ножницами

Практика

Изготовление головы: техника, схемы утяжек. Формирование лица; работа над рельефом, выражающим эмоциональное выражение лица; волосы. Изготовление туловища куклы.

Самостоятельная работа

Изготовления костюма: моделирование и раскрой; сборка и окончательная доработка куклы в целом. *Каждый обучающийся выбирает самостоятельно, в каком костюме будет изготавливать куклу. Работает с литературой. Изготавливает куклу. Потом шьет костюм.*

Раздел 2. Вышивка в технике «Сажение по бели»

2.1. Вводное занятие. Изучение технологии «Сажение по бели»

Теория

Инструменты и материалы. Работа с образцами вышивки. Технологические особенности вышивки. Инструктаж по технике безопасности.

Самостоятельная работа

Изучение информации по теме в библиотечных и сетевых источниках.

2.2. Девичье головное украшение «Косник/накосник» в технике «Сажение по бели»

Теория

Орнамент. Закрепление нити. Прокладывание бели.

Практика

Подготовительные работы, виды швов и технические приёмы. Выполнение орнаментальных поисков, зарисовка растительных мотивов, создание орнамента.

Самостоятельная работа

украшение вышивки и завершающая обработка.

Раздел 3. Войлоковаляние

3.1. Объемная игрушка (на выбор).

Теория

Особенности создания объемной формы. «Лепка» деталей при помощи иглы.

Практика

Создание эскиза. Придание необходимой плотности путем уваливания грубой иглой.

Придание нужной формы деталям.

Самостоятельная работа

Детализация и декорирование цветной шерстью с помощью тонкой иглы.

3.2. Объемная игрушка в смешанной технике. Матрешка

Теория

История матрешки. Новое видение старой традиции. Орнамент. Технология раскладки шерсти. Работа по эскизу.

Практика

Создание эскиза. Изготовление матрешки по собственному эскизу.

Самостоятельная работа

Валяние основных элементов по-мокрому. Набивание рисунка. Соединение деталей.

3.3. Творческая авторская работа «Кукла с элементами русской народной одежды»

Теория

Изучение русского народного костюма. Изучение краеведческого материала. Вышивки Самарской области.

Практика

Игрушка. Ее образ. Выбор одежды. Выбор техники. Подбор материала по теме.

Выполнение эскиза.

Самостоятельная работа

Изготовление изделий по собственному замыслу, опираясь на полученные знания, умения и навыки. Декорирование готового изделия (кокошник, валенки, тулуп) вышивкой, бусинами и т.д.

Раздел 4. Художественный текстиль. Батик.

4.1. «Городской пейзаж». Свободная роспись (батик)

Теория

Усвоение теоретических знаний в искусстве художественной росписи ткани.

Практика

Формирование практических навыков работы в технике «Свободная роспись» (батик).
Изучение особенностей композиции в жанре пейзажа. Применение солевого раствора, грунтовки, роспись «по-сырому», роспись «по-сухому».

Самостоятельная работа

Подбор материала для практической работы в технике «Свободная роспись» (батик).
Эскизы.

4.2. Итоговая декоративная композиция.

Теория

Понятие композиционного сочинительства. Выбор темы итоговой композиции.
Практическое назначение. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисунка.
Спецэффекты. Способы устранения ошибок.

Практика

Создание творческой композиции на основе изученного материала и полученных навыков. Закрепление приёмов росписи ткани в технике «холодный батик».

Самостоятельная работа:

Работа с иллюстрированным материалом или с натурой. Создание серии эскизов, выбор наиболее удачного варианта, решение в цвете. Самостоятельный выбор темы и техники исполнения. Выполнение декоративной композиции на свободную тему с последующим закреплением росписи на ткани.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале»:

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно - прикладного искусства;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно - прикладного творчества;
- умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в художественно - творческих работах;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- навыки копирования лучших художественных образцов;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1-ый год обучения

Учащиеся должны знать:

- виды декоративно-прикладного искусства, его задачи, закономерности, области применения;
- правила безопасности труда и требования к организации рабочего места;
- виды, свойства материалов, применяемых в работе: инструменты, оборудование и приспособления;
- законы композиции: принципы декоративного оформления;
- основы цветоведения.

Учащиеся должны уметь:

- различать разные виды декоративно-прикладного искусства;
- делать зарисовки с образцов изделий;
- разрабатывать эскизы композиции для выполнения изделия;
- организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.

2-ой год обучения

Учащиеся должны знать:

- виды декоративных композиций;
- виды ритма, симметрии;
- законы цветоведения в декоративных композициях;
- стилизовать природные объекты в декоративные на основе художественного отбора;
- основы композиции: составление композиции для разных видов изделий.

Учащиеся должны уметь:

- составить композицию, учитывая закон композиции;
- свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в зависимости от задач изображения;
- самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в материале;
- создавать декоративные композиции на свободную и заданную тему;
- владеть различными приемами выполнения художественного изделия, производить их отбор в зависимости от создаваемого художественного образа;
- освоить различные технологические приёмы.

3-ий год обучения

Учащиеся должны знать:

- составлять композиции, применяя законы композиции;

- уметь применять стилизацию форм;
- знать стилевые направления в декоративно-прикладном искусстве;

Учащиеся должны уметь:

- уметь работать по эскизу;
- владеть инструментами и технологиями работы в материале;
- выполнять элементы стилизации;
- грамотно использовать возможности композиции, рисунка, цвета;
- проектировать изделия и изготавливать их;
- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.

4-й год обучения

Учащиеся должны знать:

- основные сведения о традиционных видах декоративно-прикладного искусства;
- основы композиции: принципы декоративного оформления;
- произведения выдающихся мастеров мира и своей страны;
- технологию того или иного творчества.

Учащиеся должны уметь:

- решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом;
- грамотно использовать возможности композиции, рисунка, цвета;
- проектировать изделия и изготавливать их;
- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.
- участвовать в групповой работе, свободно вести беседу во время обсуждения творческого задания, просмотра видеоматериалов и т. д.

5-ый год обучения

Учащиеся должны знать:

- законы цветоведения в декоративных композициях;
- стилизовать природные объекты в декоративные на основе художественного отбора;

Учащиеся должны уметь:

- владеть различными приемами выполнения изделия в материале, производить их отбор в зависимости от создаваемого художественного образа;
- освоить различные технологические приёмы.
- проектировать изделия и изготавливать их;
- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую и теоретическую грамотность.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра (зачета) по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти.

Формы промежуточной аттестации:

- зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);
- экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике и материале.

Критерии оценок

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

• 5 (*отлично*) – ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил различные техники и материалы.

• 4 (*хорошо*) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении, недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

• 3 (*удовлетворительно*) – ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность преподавателю творчески подойти к процессу обучения, 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 проведения занятий:

- обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале;
- освоение приемов работы в материале;
- создание творческой работы.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета.

Преподаватель должен помочь обучающимся выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно данному обучающемуся.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике декоративно-прикладного искусства.

После выбора основной темы и техники исполнения работы начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и обращение к справочному материалу, литературе по декоративно-прикладному искусству.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные работы по предмету «Работа в материале» просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскизы, итоговая работа. Необходимо дать возможность обучающемуся глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок,

галерей, музеев и т. д.), участие обучающихся в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Дидактически материалы

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты, схемы показа плетения,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,
- видеоматериалы,
- интернет
- ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая и учебная литература

1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / Е. И. Григорьев, Тамбов, 2004
2. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д.: Из-во «Учитель», 2007. -288с.
3. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика).
4. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов /Д.: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование).
5. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека». - М., «Просвещение», 2003
6. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. М., 2001
7. Козлов В.И. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., Легкая и пищевая промышленность, 1981
8. Лотман Ю. «Беседы о русской культуре». Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). - СПб, «Искусство – СПб»,1994
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004

10. Маркин А.В. Декорирование домашнего интерьера. Ростов-на-Дону, Феникс, 2004
11. Стопплман М., Кроу К. Ткани и другой текстиль. СПб, Норинт, 2000
12. Н.Ф Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. С.-Петербург. 1994 год
13. Молотобарова О. С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров». Пособие для руководителей кружков М. Просвещение, 1983 г.
14. Нагибина М. И. «Чудеса из ткани своими руками». Г. Ярославль:Академия развития, 1997 г.
15. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003
16. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 2008
17. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
18. Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок.
19. Кокарева И.К. Живописный войлок: Техника. Приёмы. Изделия – М.: АСТ – пресс, 2009.
20. Курчак Е.М., Заец Л.П. Фильц. Валяние фигурки животных. – М.:Эксмо, 2010.
flickr.com/ingermaaike
<http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6>
<http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/>
<http://www.dellari.ru/teacher/batik/>
<http://images.yandex.ru/yandsearch?text>
<http://www.vestiario.ru/articles/>

Средства обучения

- **материальные:** учебные аудитории оборудованные, столами и стульями, инструментами, материалами, наглядными пособиями, мебелью,
- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- **демонстрационные:** подлинники изделий народного творчества, выполненные в разных материалах;
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи