

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято	Утверждено
На заседании УМС № <u>1</u> от « <u>31</u> » <u>08</u> 2021 г.	_____ г. Директор МЦХШ при РАХ / Губанов Д.В. / 193/04-УМ Приказ № _____ от « <u>31</u> » <u>08</u> 2021 г.

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Скульптура» (ступень 4-2)

Срок реализации – 1 месяц

Автор-составитель:
Фертман Е.С.

Москва 2021

Программа разработана с учетом следующих нормативно – правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с изменениями №8 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г.).
6. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (СП 2.4.3648-20).
8. Конвенция ООН о правах ребенка.
9. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

название программы	количество часов
<i>Скульптура</i>	16

Объем учебного времени, предусмотренный программой на реализацию изучаемого курса

Наименование программы (учебного предмета)	Часов в неделю	Часов в месяц	Количество учебных недель в месяц	График и вид промежуточной аттестации
Скульптура	4	16	4	Конец месяца
				Творческий просмотр (выставка)

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета со «Скульптура» сроком обучения 1 месяц составляет 16 часов (1 занятие в неделю).

Курс рассчитан на 1 месяц обучения по 4 академических часа в неделю.

1. Пояснительная записка

Эта программа решает задачи творческого художественного развития детей средствами скульптуры, повышения культурного уровня и овладения ими первоначальными профессиональными художественными навыками.

Программа является необходимым звеном общего эстетического художественного развития. Программа дает возможность свободного выбора и направления обучения – профессиональное или обще-эстетическое, а также пути развития ребенка – в зависимости от индивидуальных склонностей.

Универсальность этой программы заключается в возможностях ее применения, как в индивидуальной, так и в групповой деятельности. Предусматривается выделение группы художественно одаренных детей для более углубленных занятий. В тоже время эти дети, занимаясь в своей возрастной группе, задают высокий творческий уровень для остальных детей. Это способствует созданию творческой атмосферы на занятиях, помогает детям осознать свою индивидуальность.

Программа создана для решения проблем, связанных с всесторонним раскрытием личности ребенка. Ребенок имеет возможность почувствовать себя самостоятельной творческой личностью, думающим художником, изучающим природу, добывающимся поставленных задач

и находящим свои собственные, ни на кого непохожие художественные средства выражения. Тем самым достигается главная задача программы: раскрытие творческого потенциала личности каждого ребенка, раскрепощения в нем скрытых или подавленных возможностей самовыражения вне зависимости от степени его одаренности. Отсутствие оценок освобождает ребенка от скованности и дает свободу, а оценка достижений каждого в соответствии с его возможностями, способствует органичному развитию ребенка.

Программа рассчитана на детей и подростков от 6 до 16 лет, а так же на взрослых, желающих получить первоначальные профессиональные навыки в скульптуре. Программа делится на три этапа, с учетом возраста и индивидуальной успеваемости каждого ученика.

I этап – 6-8 лет

II этап – 9-11 лет и взрослые

III этап – 12-16 лет и взрослые

Разделение на этапы предполагает подвижность временных и возрастных границ в соответствии с индивидуальными возможностями. В зависимости от результата освоения учеником пройденного этапа, следующий этап может быть скорректирован.

В основу первого и второго этапа программы легли традиции анималистического направления. Третий этап обучения в основном включает в себя элементы академической школы.

Сроки реализации программы: 1 месяц. Занятия проходят 1 раз в неделю по 4 академических часа.

В программе учитываются:

1. психологические возрастные особенности учащихся;
2. принцип постепенного освоения предмета от простого к сложному;
3. доступность и простота преподнесения материала в соответствии с возрастом и способностями обучающегося.

I этап – игровая форма обучения, сказочность тем.

II этап – наглядность, работа по образцам, фотографиям, с натуры.

III этап – анализ, изучение натуры, анатомического строения; творческое видение и осмысление окружающего мира (натуры);

4. принцип наглядности: использование наглядных пособий делает обучение более эффективным; так для младших школьников наглядные пособия являются более убедительными, чем теоретические доводы. Необходима подборка фотографий всех видов животных, иллюстрации к сказкам, альбомы по скульптуре, образцы лучших работ для

копирования, чучела, гипс, некоторые занятия проводятся с живой натурой (домашние животные).

5. Необходимость связи теории с практикой. Детям объясняются основные профессиональные понятия изучаемого предмета, показываются примеры (иллюстративный материал).

6. Индивидуальность учеников и преподавателей. Задания могут варьироваться в зависимости от особенностей и интересов личности педагога и ученика. Детям предоставляется возможность выбора своей темы в пределах задания. С более одаренными детьми совместно составляются индивидуальные планы работы. Преподаватель всегда и во всем старается найти взаимопонимание с учеником и дает задание с учетом его восприятия.

7. Актуальность программы, заключается в том, что она восполняет недостаток школьного образования в сфере изобразительного искусства, истории искусств, в дальнейшем ребенок получает начальную профориентацию и представление о профессии художника (современного художника, владеющего современными средствами выражения, материалами и техниками). Проводятся беседы со скульпторами, выпускниками школы.

8. В программе прослеживается связь скульптуры с другими видами искусства, культуры и знания, такими как живопись, архитектура, искусствоведение, музыка, фотография, история, литература, анатомия, палеонтология, зоология.

Программа является гибкой системой, допускающей изменения, внесения корректив.

Программа способствует гармонизации всех процессов воздействия на становление личности ребенка.

1.2. Требования к уровню подготовки обучающегося.

(прогнозируемые результаты обучения и методы их достижения)

В результате занятий по программе ребенок становится творчески раскрепощенной личностью, умеющей наблюдать и любить окружающий его мир и передавать свои впечатления средствами скульптуры.

Ребенок усваивает основные знания по истории искусствам древних и современных культур. В ребенке формируются те качества, которые ложатся в основу при дальнейшем профессиональном развитии, необходимые художнику: творческое отношение к своему делу, трудолюбие, настойчивость в достижении цели. Дети художественно одаренные получают более глубокое, чем остальные, профессиональное образование, дающее возможность поступить в художественные школы, училища, институты (в зависимости от возраста).

Благодаря творческой атмосфере в студии и полученным знаниям дети навсегда сохраняют любовь к изобразительному искусству, понимание его, независимо от того, становятся они художниками или нет. Это подтверждают беседы с выпускниками студии и опыт самих авторов программы.

В результате занятий ребенок должен овладеть следующими знаниями и навыками:

После I этапа обучения:

1. Владение материалами (глина).
2. Умение лепить и рисовать с натуры (постановка художественного взгляда на натуру). (Простые формы: овощи-фрукты, шар-куб, лист, гипсовая розетка листа, драпировка).
3. Овладение начальными понятиями о композиции.
4. Умение пользоваться керамическими красками и цветом в скульптуре (в декоративной пластике).
5. Творческое воображение ребенка развивается и получает воплощение в созданных им произведениях.
6. Ребенок получает представление об искусстве древних культур, народном творчестве, органично. Для выявления приобретенных ребенком знаний, впечатлений и закрепления их после показа иллюстративных материалов, дается задание изобразить то, что более всего поразило и запомнилось.

После II этапа обучения:

1. Овладение основами изготовления каркасов и работой из пластилина.
2. Переход на качественно новое понимание пластики и умение изображать предмет, верно передавая его пропорции, форму, конструкцию, движение.
3. Овладение более сложными композиционными задачами. Осуществление перехода от интуитивного лишь понимания композиции к знанию ее законов.
4. Умение наблюдать натуру и выбирать в ней то, что необходимо для работы (т.е. начальные основы анализа натуры); Умение делать этюды с натуры, умение видеть достоинства и недостатки своей работы.
5. Ребенок переходит к более сознательному восприятию произведений мирового искусства и может проанализировать его художественные особенности и законы, по которым оно строилось. Для усвоения и выявления полученного опыта после просмотра слайдов или альбомов дается задание отразить в своей работе те принципы лепки и понимания формы, которые были увидены и осознаны ребенком.
6. На этом этапе возможно поступление ребенка в художественную школу и начало серьезной профессиональной ориентации.

Результаты, достигнутые детьми, обычно выявляются в процессе работы, а также самостоятельными работами и их анализом. В конце года проводится отчетная выставка работ учеников, на которую приглашаются дети, родители, преподаватели и обучающиеся. Также проводятся тематические выставки в течение года.

1.3. Формы и методы контроля

Программа содержит собственную систему диагностики индивидуальных особенностей, интересов детей и возможностей коллектива, а также систему контроля получаемых знаний, умений и навыков: выставки, конкурсы, просмотры, беседы, обсуждения результатов работы, самостоятельная постановка задач.

На ежегодных весенних выставках подводятся итоги достижений каждого ребенка за год - выставляются несколько лучших его работ. Таким образом, сам ребенок, его родители и друзья могут наглядно увидеть результат работы. Участие в конкурсах – необходимая часть программы (так ребенок имеет возможность сравнить свои работы с другими, посмотреть на них беспристрастно).

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Видами контроля по учебному предмету «Скульптура» являются текущая и промежуточная аттестации обучающихся. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или задания по учебному предмету. Текущая аттестация проводится в форме просмотра учебных работ ведущим предмет преподавателем.

Виды и формы промежуточной аттестации:

Просмотр работ (проводится в счет аудиторного времени);
Экзамен (творческий просмотр) - (проводится во внеаудиторное время).

Критерии оценок

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

Оценка «5» (отлично) предполагает наличие отличных художественных качеств в работе, которые демонстрируют отличный уровень знаний, умений и навыков обучающегося, а работа может служить образцом для других обучающихся.

Оценка «4» (хорошо) при наличии хороших художественных качеств в работе допускает некоторые недочёты, но демонстрирует хороший уровень знаний, умений и навыков обучающегося.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за работу, которая хотя и не обладает высокими художественными качествами и содержит серьёзные недочёты и ошибки, но демонстрируют удовлетворительный уровень знаний, умений и навыков обучающегося.

2. Учебно-тематический план

	Названия тем и разделов	КОЛ-ВО часов	3.С оде рж ан ие уче бн ого пр ед ме та Гла вно й
II	Раздел: Изображение животных (анималистическая скульптура)		
2.2	Тема: Птицы	4	
III	Раздел: Лепка с натуры		
3.1	Тема: Лепка натюрморта из овощей и фруктов	4	
3.2	Тема: Лепка башмака	4	
IV	Раздел: Лепка по воображению		
4.1	Тема: Любимый сказочный герой	4	

задачей программы по скульптуре является развитие творческих способностей, образного пластически пространственного мышления и овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями и навыками.

Основа обучения скульптуре оставляет задание по лепке с натуры и копирование гипсовых образцов, которые выполняются в натуральную величину.

Основой обучения композиции является работа над эскизами на свободно заданную тему в мягком материале (глина, пластилин). Задания должны быть направлены на гармоничное развитие творческого воображения и фантазии, с одной стороны, и зрительной памяти, наблюдательности, с другой. Работа над композицией опирается на непосредственные жизненные наблюдения и впечатления. В работе над композицией преподаватель поддерживает индивидуальные композиционные пристрастия, являющиеся зачастую основным признаком дарования, которые со временем могут перерасти в устойчивую самобытность художника. Большое внимание уделяется анималистике.

Программа по скульптуре и композиции призвана ознакомить учащихся с различными видами и жанрами скульптуры, методами творческого процесса, закономерностями композиции, различными материалами.

В программе указывается основные постановки и задания, возможны вариации близких по смыслу заданий и тем. Дополнительные постановки, сделанные педагогом, с учетом уровня

группы и отдельных учащихся, призваны помочь более прочному усвоению материала. Внимание преподавателя должно быть направлено на овладение учащимися культуры работы в мягком материале, правильной организации рабочего места и применения необходимых инструментов.

Учебные задачи I этапа обучения.

Основной задачей курса является первоначальное ознакомление учащихся с навыками работы в мягких материалах.

Дети знакомятся с основными приемами работы, учатся моделировать конкретную и разнообразную по характеру форму, связывая ее с плитом.

Педагог развивает пространственное мышление учащихся, учит видеть свою работу в целом, передавать точные пропорции и характер изображаемого, помогает приобрести необходимые навыки в изготовлении простейших каркасов, организации своего рабочего места, правильном применении циркуля и стеков.

II Раздел: Изображение животных (анималистическая скульптура)

Задачи:

1. Особенности пропорций у разных животных, характерность объемов.
2. Изучение движения животных. Особенности пластики разных животных.
3. Состояние животного.
4. Знакомство с анималистической скульптурой (А. Марц, Ефимов, В.А. Ватагин, анималистика античности, древнего Рима и древнего Египта).

Темы занятий:

1. Птицы

III Раздел: Лепка с натуры

Задачи:

1. Первоначальные навыки работы с натуры.
2. Умение наблюдать, видеть пропорции, характер изображаемого предмета и уметь передать это в объеме.
3. Умение работать самостоятельно, умение завершать свою работу. Выработать трудолюбие, организованность, целеустремленность.

Темы занятий:

1. Лепка натюрмортов из овощей и фруктов
2. Лепка башмака

Раздел: Лепка по воображению

Задачи:

1. Развивать творческое воображение, умение фантазировать, используя интересные элементы реальных объектов (животных, растений и т.д.).
2. Передать выразительность скульптурных масс, эмоциональное состояние формы.
3. Умение придумать разнообразные по характеру и силуэту объемы.

Темы занятий:

1. Любимый сказочный герой

4. Методическое обеспечение учебного процесса

I. Программа может быть осуществлена при наличии следующих материально-технических условиях:

1) наличие отдельного помещения, приспособленного для скульптурных работ;

2) наличие необходимых для занятий скульптурных материалов и оборудования:

глины, гипса, пластилина, проволоки, инструментов, стеков, скульптурных станков, емкостей для хранения глины, столов, стульев, выставочных и рабочих стеллажей, муфельной печи;

3) наличие методических пособий: гипсовые копии с классических образцов скульптуры (голова, фигуры, рельефы, розетки, маски и т.д.); чучела, скелеты и черепа птиц и животных, анатомические пособия (экорше, череп, скелет);

4) наличие живых моделей-животных (мелких и средних), а также натурщиков (на 3-м этапе обучения);

5) наличие технических средств для показа изображений и фильмов (компьютер с проектором);

6) наличие иллюстративных материалов: подборки фотографий и рисунков различных животных, художественных альбомов, подборки иллюстраций к сказкам, подборки журналов по искусству, фильмов и слайд-шоу (по истории искусств и по сказкам). Помимо выше перечисленного иллюстративного материала для более полноценного знакомства с жизнью природы, изучения движений животных и их поведения в естественной среде обитания – дикой природе – необходимы просмотры видеофильмов, с целью углубления познаний в области истории искусств и расширения представления об искусстве и культуре различных народов мира.

Список литературы

Книги художников (также рекомендованы детям на 3 этапе обучения ♦).

- ◆ А.С. Голубкина «Несколько слов о ремесле скульптора», М. 1992
- ◆ С. Коненков «Мой век», М. 1972
- ◆ Э. Лантери «Лепка», М. 2006
- ◆ В.А. Ватагин «Изображение животного».
- ◆ В.А, Фаворский «Литературно-теоретическое наследие», М. 1982
- ◆ П.П. Чистяков «Письма, записные книги, воспоминания».
- ◆ Книги по истории искусств Д.С. Лихачева, И.Э. Грабаря.

- ◆ «Малая история искусств», М. 1972-91
- ◆ «Энциклопедия античности», М.1992
- ◆ «Энциклопедия декоративно-прикладного искусства» М. 1993
- ◆ «Иллюстрированная энциклопедия моды», Изд-во Артия, Прага 1986
- ◆ «Словарь античности», М.1992

Работы по философии искусства и творческого восприятия С. Булгакова, Е. Трубецкого.

Статьи и книги о воспитании А. Макаренко, Я. Корчека.

Работы по психологии: М. Эриксон «Мой голос останется с вами», П XXI 1995.

Книги по педагогике:

«Эстетическая культура и эстетическое воспитание», книга для учителя М. 2005

Б. Неменский «Мудрость красоты» М. 1981

Книги, рекомендованные учащимся:

Книги о животных:

Дж. Адамсон «Пятнистый сфинкс», «Пипа бросает вызов», М.1984

К. Лоренц «Год серого гуся», «Кольцо царя Соломона», М. 1984

Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери», М.1980

Кай Карри-Линдал «Птицы над сушей и морем», М.1984

Ю. Дмитриев «Соседи по планете», М. 1985

Книги о художниках:

Б. Мережковский «Микеланджело»

Д. Вейс «Роден»

Книги по мифологии:

«Мифы в искусстве старом и новом» (По Рене Менару), М.1993

«Мифы народов мира», М. 1980

Книги по анатомии:

Баммас «Пластическая анатомия», М. 1987

Рабинович «Пластическая анатомия», М. 1972

Художественные альбомы:

Альбомы Микеланджело, Донателло, Вероккио, Гудона, Родена, Бурделя,
Майоля, Манцу, Мура.

«Sculpture», Taschen, 1991

Антология современного искусства,

«Се человек», европейская деревянная скульптура, М. Галарт, 1999

«Красота человека в искусстве», М.1980

«Античная скульптура»

«Искусство Этрурии и Древней Италии», М.1988

«Этюды по истории античного портрета»,

«Римский портрет»,

«Искусство древнего Египта»

«Скульптура эпохи Возрождения»

«Древнерусское декоративно-прикладное искусство», М.1985

«Русский лубок», М.1985

Русский изразец

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарный учебный график

По дополнительной общеразвивающей программе «Скульптура » 1 месяц обучения

2021-2022 учебный год

№ п/п	Месяц	Число (дни)		Тема занятия	Кол-во часов	Аудит. занятия
		будние	выходные			
1	Сентябрь	23,24	2,3,9	Раздел: Изображение животных (анималистическая скульптура) Тема: Птицы	4	4
2		27-30	10,16	Раздел: Лепка с натуры Тема: Лепка натюрморта из овощей и фруктов	4	4
3	Октябрь	1,4-8	17,23	Тема: Лепка башмака	4	4
4		11-15	24,30,31	Раздел: Лепка по воображению Тема: Любимый сказочный герой	4	4
		26-28		Просмотр	2	