

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Тульская детская художественная школа им. В. Д. Поленова»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Вариативная часть учебного плана

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Сценография. Театрально-декорационное искусство»
(авторский спецкурс)
преподавателя
Исмаиловой Ларисы Султанмуратовны

Принята на заседании
педагогического и методического
совета
МОУДОД «ТДХШ им В. Д.
Поленова»
«09» сентября 2014 года

Разработчик
преподаватель высшей
квалификационной категории
Исмаилова Л.С.

Тула 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование раздела	
1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
2.	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	
3.	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА	
4.	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ	
5.	ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК	
6.	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	
7.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В данной программе задания предлагаются исходя из возрастных возможностей детей 10 — 13 лет. Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают выполнение домашних заданий, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.

Гибкое соединение элементов заданий позволяет их чередовать, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Программа позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы - полгода

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Цели:

1. Обучение колористическому мышлению и умению применять полученные знания на практике в дизайне, в станковой композиции и других видах искусства связанных с цветом.

2. Формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного творчества.

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

1. Выработка основных навыков необходимых для практического применения законов композиции в театрально-декорационном искусстве.

2. Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.

3. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

4. Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т. д.).

5. Приобретение детьми опыта творческой деятельности.

6. Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

Программа содержит следующие разделы:

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы;

2. Описание дидактических единиц (предметная тема учебно-тематического плана) обучения;

3. Требования к уровню подготовки обучающихся;
4. Формы и методы контроля, система оценок;
5. Методическое обеспечение учебного процесса.

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

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Курс рассчитан на 32 академических часов аудиторных занятий и 16 часа самостоятельной работы. Тематический план строится по занятиям. Длительность академического часа 45 минут. Перемена между академическими часами не менее 5 минут. Кроме аудиторных заданий предусматривается домашняя самостоятельная работа.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Форма занятий — групповая до 15 человек. При этом работа преподавателя осуществляется с учетом индивидуального подхода к каждому учащемуся, его творческо-художественных возможностей, интеллектуального и физического развития.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. Объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. Творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

4. Исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других материалов; различных графических и живописных техник).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время домашней работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала.

Библиотечный фонд укомплектован методической литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству.

Кабинет оборудован удобной мебелью, ЖК телевизором и компьютером для показа учебно-методических материалов.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Каждое занятие предусматривает задание на дом (самостоятельное повторение пройденного материала)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.1.		урок			
1	Вводный урок, урок-знакомство. Беседа о том, что такое сценография (театрально-декорационное искусство). Художественное проектирование (эскиз) костюма любого театрального сказочного героя карандашом. Задача: Расположение изображения	урок	3 час	1 час	2 час

	<p>в листе. Поиски графической формы и изобразительно-пластического образа. Приветствуется нестандартная компоновка.</p> <p>Материалы: Бумага формата А3, карандаши: Н, НВ, стёрка, уголь, бумажный скотч.</p> <p>Самостоятельная работа: Сделать варианты эскизов костюмов новых персонажей с детальной проработкой</p>				
2	<p>Художественное проектирование костюма « радости» и «грусти» в цвете.</p> <p>Задача: Попытаться выразить «характер» костюма с помощью формы (радость - динамичные линии, круглые формы; грусть – острые формы и т.д.) и цвета.</p> <p>Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти щетина плоские разной толщины, гуашь, акварель, акрил, бумажный скотч.</p> <p>Самостоятельная работа: Сделать варианты эскизов в теплых и холодных тонах (имеются в виду ассоциации: радость- теплая гамма, грусть- холодные оттенки).</p>	урок	3 час	1 час	2 час
3	<p>Тема. Разработка декоративного орнамента на сказочный мотив.</p> <p>Задача: Учащемуся предлагают выбрать понравившуюся сказку и по ее мотивам создать орнамент. Орнамент компоуется в квадрате 30</p>	урок	3 час	1 час	2 час

	<p>х30. Получившуюся композицию «разделить» на плоскости и декоративно решить ее в цвете.</p> <p>Материалы: бумага формата А2, карандаши, стёрка, гуашь, крупные и тонкие кисти, бумажный скотч, тушь.</p> <p>Самостоятельная работа: учащемуся предлагается завершить работу, выполненную на аудиторных занятиях.</p>				
4	<p>Разработка костюма одного из времён года Задача: Учащимся предлагается на выбор спроектировать костюм одного из времен года. С помощью цвета, формы, линии постараться выразить данное время года (ассоциативный ряд: осень- желтый, оранжевый, красный, бордовый, зеленый; зима- сиреневый, синий, голубой, холодный зеленый; весна- зеленый, желтый, голубой, розовый; лето- зеленый, желтый, синий, сиреневый, красный и т.д.)</p> <p>Материалы: бумага формата А3, гуашь, кисти щетина плоские разной толщины, бумажный скотч.</p> <p>Самостоятельная работа: сделать эскизы на формате А4 в различной цветовой гамме.</p>	урок	3 час	1 час	2 час
5	<p>Театральная композиция в цвете с использованием бумажных и тканевых конструкций</p> <p>Задача: Учащимся предлагается создать театральную композицию в</p>	урок	15 час	5 час	10 час

	<p>интересном ракурсе. Приветствуется нестандартный подход в компоновке листа. Имеется в виду не только композиция, но и выбранный формат листа (квадрат или лист горизонтально или вертикально вытянутый).</p> <p>1)разработка 4-8 эскизов в карандаше. 2)Разработка 2-3 эскизов в цвете 3)Перенос эскизного варианта на формат А2 (чистовик) 4)Работа в цвете, с тканью, бумагой на чистовике</p> <p>Материалы: бумага формата А4, А3,А2, карандаши, стёрка, гуашь, кисти колонок круглые, щетина плоская, акрил, акварель, ножницы, ткань, бумажный скотч.</p> <p>Самостоятельная работа: Проектирование эскизов костюмов к данной теме на формате А3 в цвете.</p>				
6	<p>Художественное проектирование сценического костюма, кукол, декораций к Новогоднему или Рождественскому карнавалу</p> <p>Задача: Учащимся предлагается разработать и спроектировать художественный образ новогоднего или рождественского спектакля.</p> <p>1) эскиз-проект в карандаше спектакля в целом 2) эскизирование новогодних кукол в цвете 3) эскиз декораций в цвете 4) эскиз костюмов в цвете 5) перенос эскиза на большой формат, создание уже объёмных кукол 6) разработка декораций в объёме 7) завершение работы (декорации, куклы, кукольные костюмы - делаем</p>	урок	21 час	7 час	14 час

	<p>так, чтоб всё смотрелось максимально гармонично и целостно) Самостоятельная работа: эскизирование костюмов, кукол, декораций на формате А3 .</p> <p><i>Материалы:</i> бумага формата А3, А0, карандаши, стёрка, гуашь, акрил, лак для акрила, кисти разной толщины, бумажный скотч, ткань ,клей ПВА, клей «Момент», ножницы, картон, фольга, новогодние украшения (для декорирования),цветная бумага.</p>				
	<p>Всего</p>		<p>48</p>	<p>16</p>	<p>32</p>

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Образовательная программа «Сценография» (театрально-декорационное искусство) занимает особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Эта программа интересна тем, что она является видом художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве. Дети обучаются интересному и увлекательному искусству декоратора.

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное , ассоциативное, пространственное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память, художественный вкус.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает данная программа:

1. Знание различных видов изобразительного искусства.
2. Знание основных жанров изобразительного искусства.
3. Знание терминологии изобразительного искусства.
4. Знание основ сценографии (театрально-декорационного искусства), понимание чем занимается данная специальность
5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии.
8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.
9. Навыки передачи формы, характера предмета.
10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках.
11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения.
12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.

Все эти требования базируются на возрастных особенностях детей и имеют относительный результат, рассчитанный на дальнейшее обучение.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости.

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Работы оцениваются в виде зачета по итогам просмотра.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью дети знакомятся с работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсному-выставочной деятельности (посещение

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).

Средства обучения

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно–плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- электронные образовательные ресурсы.
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, аудио-записи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая литература

1. В.И. Козлинский, Э.П. Фрезе. «Художник и театр» 1975
2. Василий Кандинский "О духовном в искусстве" Москва 1992
3. Степанов Н. Н. "Цвет в интерьере" Киев 1985
4. В. Рьднин «Художник и театр» 1966
5. Costume Worldwide «История костюма» 2008
6. Лариса Голова «О художниках театра» 1972