

**Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Атагайская детская школа искусств»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫЖИГАНИЕ»**

**Учебный предмет
«Художественное выжигание с росписью по дереву»**

Срок реализации – 9 мес.

Атагай

2019г.

«ОДОБРЕНО»

Педагогическим советом

Атагайской ДШИ

№ 01 от 23.08 «20 19»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Атагайской ДШИ

А.П. Агапова

№ 42 от 30.08 «20 19»

Разработчик:

Лобенко Н.П. – преподаватель Атагайской ДШИ

Рецензент:

Филимонова О.Г. - зам. директора по УВР Атагайской ДШИ

Содержание

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В программе учебного предмета «Художественное выжигание и роспись по дереву» большая роль отводится приобщению детей к истокам русской народной культуры. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность.

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по – новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно – прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений.

Приобщение к народному искусству, повышение художественного образования учащихся может быть достигнуто непосредственным участием детей в создании декоративно – прикладных изделий. Художественное выжигание и роспись по дереву – доступное декоративно – прикладное творчество для детей. Эти занятия сочетают искусство с техническими операциями по ручной и механической обработке древесины.

Занятия выжиганием и росписью по дереву отвечают запросам и интересам ребят, удовлетворяют их тягу к знаниям, художественному творчеству. Взяв в руки выжигательный аппарат, сделав первые штрихи, ребёнок испытывает радость первого своего достижения. Он становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Изучая этот процесс, дети соединяют знание технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению. Изделия, изготовленные своими руками, могут служить сувенирами, подарками, украшением домашнего или школьного интерьера. Они обладают определенной эстетической ценностью, гордостью ребенка.

Программа ориентирована не только на расширение уровня грамотности обучающихся в области декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, обучаясь искусству выжигания, дети не только получают некоторые знания по способам оформления изделий, передачи объёмов предметов, наложения светотени, но и учатся видеть и передавать красоту и неповторимость окружающего. Этому способствует не только выбор рисунка или составление композиции, но и подбор древесных материалов соответствующего цвета и текстуры. Особенности данного вида деятельности заключаются в его пограничном состоянии между техническим и художественным направлениями. С одной стороны, дети работают с приборами для выжигания – техническими приспособлениями, с другой стороны, результатом работы с выжигателем становится художественное

произведение детского творчества. Поэтому занятия выжиганием привлекают обучающихся как с техническими, так и с художественными наклонностями.

Новизна программы состоит, прежде всего, в том, что это комплексная программа, дающая возможность связать воедино изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Ее преимущество в том что ребенок уже не выжигает по шаблону, а осваивает технику рисования, изучает различные виды искусства и реализует свои знания и умения, приобретенные на занятиях, в своих работах. Данная программа является широкопрофильной, предусматривающей изготовление различных изделий, рисунков, поделок. Она дает возможность педагогу поддерживать активный интерес к художественному творчеству в течение всего учебного года.

Отличительные особенности программы. Ремесло росписи и выжигания по дереву подчиняется общим законом декоративно – прикладного искусства, но также имеет и свои специфические свойства, требующие изучения. Данная общеобразовательная программа представляет собой комплекс занятий, включающих в себя изучение истории промыслов, техники росписи, выжигания по дереву, и основных композиционных приёмов.

При реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области декоративно – прикладного искусства «Художественное выжигание» с нормативным сроком обучения 9 мес. учебный предмет «Художественное выжигание и роспись по дереву» осваивается 9 мес.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 1-ЛЕТНИЙ СРОК ОСВОЕНИЯ

Вид учебной работы	Год обучения		Всего часов
	1	2	
Полугодия	1	2	
Аудиторные занятия	48	51	99
Максимальная учебная нагрузка	48	51	99
Вид промежуточной аттестации		зачет	

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

9 мес. обучения – по 3 часа в неделю.

Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по учебному предмету «Художественное выжигание и роспись по дереву» проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

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

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета «Художественное выжигание и роспись по дереву» - развивать общие способности и творческие дарования обучающихся. Научить детей элементарным трудовым навыкам. Заинтересовать их процессом выжигания и росписи по дереву, вселить уверенность, что они смогут выполнить задуманное. В ходе занятий по выжиганию, изобразительному и декоративно-прикладному искусствам, формировать у воспитанников способности воспринимать и ценить прекрасное в общественной жизни, природе, искусстве.

Задачи:

Образовательные:

- обучать детей основам технологических операций по ручной обработке древесины,
- освоить и приобрести навыки изобразительного искусства и техники художественного выжигания.

Развивающие:

- развить у детей способности к самостоятельной работе,
- сформировать образное и пространственное мышление и умение выразить свою идею на плоскости и в объеме с помощью рисунка,
- познакомить учащихся с наиболее распространенными видами ремесел и способствовать обретению опыта творческой деятельности.

Воспитательные:

- воспитать у детей интерес к народному искусству,
- воспитать художественный вкус,
- умение видеть и передавать красоту окружающей действительности,
- воспитать отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; чувство собственного достоинства, уверенность, трудолюбие, уважение к труду и таланту мастеров,
- воспитать у детей аккуратность, стремление к законченности начатой работы, экономности в расходовании материалов,
- пробудить чувство любви к Родине, помочь детям понять, что они – часть великого русского народа.

Данная программа интегрированная, включает в себя курсы: изобразительное искусство, технология обработки древесины.

Методы обучения

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).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Аудиторные занятия должны проходить в просторном, светлом, оснащённом необходимым оборудованием помещении. Необходимо иметь дополнительное помещение для хранения исходных материалов.

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 видов народных ремесел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных умельцах.

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

II. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (срок освоения программы 1 год)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно го занятия	Общий объем времени в часах	
			Максим альная учебная нагрузка	Аудиторн ые занятия
			99	99
1	Вводное занятие	Беседа	1	1

2	Выжигание, как вид искусства на Руси. История возникновения выжигания по дереву. Сходства и различия с графикой. Материалы для выжигания. Организация рабочего места.	Беседа	2	2
3	Виды техники выжигания на фанере. Основные приёмы выжигания. Плоское выжигание. Глубокое выжигание.	урок	3	3
4	Виды техники выжигания без нажима и с нажимом	урок	6	6
5	Штриховое выжигание. Виды штриховки при выжигании. Параллельные линии. Пересекающиеся линии. Непересекающиеся отрезки.	урок	6	6
6	Точечное выжигание.	урок	6	6
7	Смешанный способ выжигания.	урок	6	6
8	Выжигание и роспись эскиза на тему «Осенние пейзажи».	урок	9	9
9	Изображение натюрморта, выжигание на тему «Витаминное творчество»	урок	9	9
10	Выполнение творческой работы на тему «Рождество Христово»	урок	9	9
11	Выполнение творческой работы в смешанной технике выжигания на тему «Зимние фантазии»	урок	9	12
12	Выжигание и роспись эскиза на заданную тему «В мире животных» : -Кошка -Пантера -Лев -Тигры –Барс	урок	12	9
13	Изготовление медальонов с использованием пирографической растушевки на тему «Приятный подарок»	урок	9	9
14	Особенности выжигания разных времен года. Выжигание панно «Красота природы»	урок	12	12

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета «Художественное выжигание и роспись по дереву» составлена с учетом принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-пространственного мышления.

В диапазоне данной образовательной программы дети изучают техники выжигания и комбинируют их с росписью.

Основной формой организации деятельности детей является выполнение практических работ, так как при выполнении практических заданий достигается максимальное усвоение необходимых практических знаний и умений.

1 **Тема:** Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. История выжигания (пирография). Организация рабочего места при выжигании. Устройство выжигательного аппарата. Древесина, породы древесины, фанера, ДВП. Технология декоративной отделки древесины и фанеры.

2 **Тема:** Выжигание, как вид искусства на Руси. История возникновения выжигания по дереву. Сходства и различия с графикой. Материалы для выжигания. Организация рабочего места.

3 **Тема:** Виды техники выжигания на фанере: знакомство с видами древесины, их обработкой, основные приёмы выжигания, обучение контурного выжигания. Основные приёмы выжигания: зажёги, штриховка, прямолинейное выжигание. Перевод заданного образца на лист бумаги с помощью копировальной бумаги. Перенесение рисунка на деревянную поверхность через копировальную бумагу. Тонировка древесины. Штриховка древесины. Основные узоры. Выполнение обычного и негативного силуэта. Наложение тонов. Технология выжигания. Выжигание элементов рисунка с использованием регулятора температур, его переключением. Работа на пробных досках. Оформление рамки. Регуляция нажима, интервалов времени при выжигании.

4 **Тема:** Виды техники выжигания без нажима и с нажимом: обучение контурного выжигания с нажимом и без, иглы для выжигания. Контурное выжигание. Силуэтное выжигание. «Гладкий штрих». Силуэтное выжигание. «Отжог». Пирографическая каллиграфия. Технология выжигания. Выжигание элементов рисунка с использованием регулятора температур, его переключением. Работа на пробных досках. Регуляция нажима, интервалов времени при выжигании. Выжигание способом «гладкий штрих» черной гладкой поверхности. Выжигание «отжогом» полосы для четкого обозначения контура рисунка.

5 **Тема:** Штриховое выжигание. Штриховка древесины. Виды штриховки при выжигании. Параллельные линии. Пересекающиеся линии. Непересекающиеся отрезки. Особенности выжигания параллельных, пересекающихся линий, непересекающихся отрезков, точек. Отработка приемов выжигания: точками, штрихами, параллельными линиями, сплошной линией. Способы накладывания различных видов штриховки. Способы объединения различных приемов выжигания и различных видов штриховки при выполнении работы. Учет фактуры материала при выполнении работы.

6 **Тема:** Точечное выжигание.

7 **Тема:** Смешанный способ выжигания: обучение смешанному способу выжигания: контурное, точечное. Смешанное выжигание: контурное, точечное и штриховое.

8 Тема: Выжигание и роспись эскиза на тему «Осенние пейзажи». Повторения правил ТБ. Подбор эскиза на основу, перевод рисунка на пергаментную бумагу, выжигание в смешанной техники. Роспись по дереву. Тонировка древесины.

9 Тема: Изображение натюрморта, выжигание на тему «Витаминное творчество»: изображение натюрморта овощей и фруктов на пергаментной бумаге, перенесение через копировальную бумагу на фанеру. Выжигание в смешанной технике.

10 Тема: Выполнение творческой работы на тему «Рождество Христово»: составление эскиза, перевод картинка, выполнение смешанного типа выжигания, проработка в цвете красками. Негативная пирография. Добавление фона. Негативная пирография. Удаление картинка. Выжигание рисунка, окруженного выжженной поверхностью, выделяющегося четким светлым рельефом в темном обрамлении при помощи добавления фона или удаления картинка. При добавлении фона контур рисунка приобретает цвет благодаря выжиганию фона.

11 Тема: Выполнение творческой работы в смешанной техники выжигания на тему «Зимние фантазии». Выполнение творческой работы в смешанной техники выжигания: составление эскиза на заданную тему, выполнение работы, проработка в цвете, приемы кистевой росписи. Смешанный тип выжигания.

12 Тема: Выжигание и роспись эскиза на заданную тему «В мире животных»: -Кошка -Пантера -Лев -Тигры -Барс. Беседа о любви к природе, к животным. Какие животные занесены в Красную книгу, какие обитают в лесах Кузбасса. Показ иллюстраций к книге «Детки в клетке». Объяснение приема и способа передачи пушистости меха. Применение штриховки, которая передаёт оттенки тона и одновременно имитирует фактуру шерсти.

13 Тема: Изготовление медальонов с использованием пирографической растушевки на тему «Приятный подарок». Техника создания силуэта.

14 Тема: Особенности выжигания разных времен года. Выжигание панно «Красота природы»: беседа об особенностях изображения разных времен года, проработка эскиза, перевод эскиза на фанеру, выжигание и роспись изделия. Наложение тонов. Покрытие завершенных работ лаком.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Годовые требования.

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения программы «Художественное выжигание с росписью по дереву»:

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.
2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
3. Знание основных признаков декоративной композиции

4. (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
5. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.
6. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
7. Умение работать с различными материалами.
8. Умение работать в различных техниках.
9. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
10. Знать правила по технике безопасности;
11. Научиться правильно подготавливать деревянные заготовки к работе;
12. Получить навыки при работе с электровыжигателем;
13. Овладеть техниками и приемами выжигания по дереву;
14. Самостоятельно выполнять несложные изделия;
15. Экономно расходовать материалы и электроэнергию;
16. Бережно обращаться с инструментами, оборудованием, приспособлениями.
17. Научиться самостоятельно подбирать материал для работы, технику выполнения, составлять зарисовки эскизов, узоров;
18. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

У. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Программа «Художественное выжигание и роспись по дереву» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся в 1-м и 2-м полугодии. Проверка знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде просмотров.

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 «Резьба по дереву» являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал.

Виды и формы промежуточной аттестации:

- Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени). Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Критерии оценок

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

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

4 (хорошо) - обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) - обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Материально-техническое оснащение занятий:

• *Инструменты и приспособления:* электровыжигатели (пирографы), ножницы, линейки, карандаши простые, кисточки для красок, кисточки для лака, копировальная бумага, кнопки, шлифовальная шкурка (мелкая и средняя наждачная бумага).

• *Материалы:* заготовки из фанеры, деревянные предметы домашней утвари (ложки, лопатки, расчески, скалки, разделочные доски и т.д.), краски акварельные, гуашь, альбомы для рисования, рамки, лак, растворитель.

Методическое обеспечение программы:

• Методические разработки и планы – конспекты занятий, методические указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и технологические карты;

• Фотоальбомы, репродукции, буклеты, альбомы.

За основу композиционного замысла программы взяты такие методы и формы занятий, как мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях педагог формирует интерес учащихся к обучению и самому себе, создавая ситуацию успеха в творческом объединении, используя при этом:

- Словесные, наглядные, практические методы обучения;
- Методы эмоционального стимулирования;
- Творческие задания;
- Анализ, обобщение, систематизацию полученных знаний и умений;
- Выполнение работ под руководством педагога; дозированная помощь; самостоятельная работа;
- Контроль в виде экспертизы, анализа и коррекции; взаимоконтроль, самоконтроль.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев, А.Ф. Резьба по дереву [Текст] / А.Ф. Афанасьев. – Ростов-н/Д: Феникс, 1998.-225 с.

2. Величко, Н. Роспись: Техники. Приёмы. Изделия [Текст]: энциклопедия/ Н. Величко.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.- 176с.: ил.
3. Горнова, Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества [Текст]: программы, организация работы, рекомендации/ Л.В. Горнова, Т.Л.Бычкова, Т.В. Воробьёва.- Волгоград: Учитель, 2007.-250 с.
4. Грегори, Н. Выжигание по дереву [Текст]: практическое руководство /Н. Грегори.- М.: Ниола- Пресс. 2007.- 116 с.
5. Кузин, В.С., Кубышкина, Э.И. Изобразительное искусство [Текст] / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.- М.: Дрофа, 1996.- 240 с.
6. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Современный урок [Текст]: научно-практическое пособие для учителей, методистов, руководителей образовательных учреждений/ С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина.- Ростов-н/Д: Учитель, 2005.-288 с.
7. Матвеева, Т.А. Мозаика и резьба по дереву [Текст] / Т.А. Матвеева.- М.: Высшая школа, 2001.- 80 с.
8. Панченко, В.В. Выжигание по дереву [Текст] / В.В. Панченко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2005.-220 с.
9. Райт, Д. Искусство выжигания по дереву [Текст] / Д. Райт.- М.: Контэнт, 2005.- 96 с.
10. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство [Текст]/ Л.Д. Рондели.- М.: Дрофа, 260 с.

Список литературы для детей и родителей

1. Афанасьев, А.Ф. Резьба по дереву [Текст] / А.Ф. Афанасьев. –Ростов-н/Д: Феникс, 1998.-225 с.
2. Горнова, Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества [Текст]: программы, организация работы, рекомендации/ Л.В. Горнова, Т.Л.Бычкова, Т.В. Воробьёва.- Волгоград: Учитель, 2007.-250 с.
3. Грегори, Н. Выжигание по дереву [Текст]: практическое руководство /Н. Грегори.- М.: Ниола- Пресс. 2007.- 116 с.
4. Кузин, В.С., Кубышкина, Э.И. Изобразительное искусство [Текст] / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.- М.: Дрофа, 1996.- 240 с.
5. Райт, Д. Искусство выжигания по дереву [Текст] / Д. Райт.- М.: Контэнт, 2005.- 96 с.
6. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство [Текст]/ Л.Д. Рондели.- М.: Дрофа, 260 с.
7. Чайчук, В.А. Раскраски / В.А. Чайчук.- М.: Пресс-конлига, 2005.- 28с.
8. Эскиз. Детский журнал об искусстве [Текст]: для детей 6-12 лет /. – М.: Весёлые картинки. С 2000.- 36 с.: ил. Сайт журнала: http://www.merypictures.ru/last_eskiz/
9. Альбомы, открытки, репродукции по изобразительному искусству