

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа города Пскова»

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПО.01.В.00. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Программа
по учебному предмету ПО.01.В.00.В.10.
«Гобелен»

дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»

Псков, 2015

«Рассмотрено»

Методическим советом

МБОУ ДОД ДХШ г. Пскова

«26» августа 2015 г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ ДОД

ДХШ г. Пскова

_____ О.Н. Цветков

«27» августа 2015 г.

Разработчик: Гордеева Л.А.,
преподаватель высшей
категории ДХШ г. Пскова,
член Союза художников России
(Ф.И.О., должность)

Рецензент: Ганина Т.В.
преподаватель высшей
категории ДХШ г. Пскова
(Ф.И.О., должность)

Рецензент: Кучеровская В.В.,
кандидат искусствоведения,
преподаватель факультета
образовательных технологий и
дизайна Псков ГУ
(Ф.И.О., должность)

Содержание

1. Пояснительная записка	4-7
2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени, графике проведения промежуточной и итоговой аттестации	7
3. Учебно-тематический план	7-11
4. Содержание учебного предмета	11-12
5. Требования к уровню подготовки обучающихся	13-14
6. Формы и методы контроля, система оценок	15-16
7. Методическое обеспечение учебного процесса	16-17
8. Список литературы и средств обучения	17-18

1. Пояснительная записка.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Гобелен» разработана с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и на основе авторской программы Л.А. Гордеевой «Гобелен. Программа факультатива для учащихся ДХШ», Псков, 2012 г.

Учебный предмет «Гобелен» рассчитан на учащихся старших классов, а именно, для учащихся 6-го класса ДХШ при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет.

Гобелен – один из старинных видов декоративно-прикладного искусства, известный у многих народов и сохраняющий свою актуальность в наши дни. Освоение обучающимися программы учебного предмета «Гобелен» способствует активному развитию у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к окружающему миру.

Цели и задачи учебного предмета.

Цель:

1. формирование и развитие художественной культуры обучающихся;
2. развитие и формирование ребенка как целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности.
3. Развитие интереса к декоративно-прикладному искусству.

Задачи:

1. Формирование художественной компетентности в классическом виде декоративного искусства - гобеленовом творчестве.
2. Приобретение обучающимися опыта собственной художественно-творческой деятельности, а также начальных профессиональных навыков ручного ткачества.

3. Развитие творческого потенциала обучающихся в процессе освоения образного языка пластических искусств и приемов художественной деятельности, уникальных выразительных возможностей.

4. Развитие умения мыслить одновременно категориями станкового и декоративно-прикладного искусства.

Программа рассчитана на один год обучения в 6-м классе ДХШ и составлена в соответствии с возрастными возможностями и учётом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, численность группы – от 10 до 16 человек.

2. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Гобелен» при годичном сроке обучения всего 162 часа. Из них - 108 часа – аудиторные занятия, 54 часов – самостоятельная работа.

Недельную учебную нагрузку составляют 3 часа аудиторных занятий, а так же 1 час самостоятельной работы (один учебный час равен 40 минутам).

Предусматривается промежуточная аттестация, которая проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся в I и II полугодиях за счёт аудиторного времени. На просмотрах обучающимся выставляется оценка за полугодие.

Формой итоговой аттестации по предмету «Гобелен» является просмотр учебных творческих работ по окончании курса обучения, предусматривающий оценку теоретических знаний и практических умений учащихся в области освоения навыков ручного ткачества.

3. Учебно-тематический план I полугодие

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самостоя- тельная рабо- та	Аудиторные занятия
I	Вводная беседа о предмете «Гобелен». Знакомство с материалами и оборудованием.	Урок	4 часа	1 час	3 часа
II	Пояс, его место в народной культуре; знакомство с псковскими ткаными поясами.	Урок	9 часов	3 часов	6 часов
III	Пояс: рисунок, узор, цвет.	Урок	9 часов	3 часа	6 часов
IV	Составление узора, расчет нитей, цветовые сочетания.	Урок	24 часа	9 часов	15 часов
V	Выполнение объемных гобеленов из природных материалов	Урок	18 часов	6 часов	12 часов
VI	Горизонтальные переплетения. Ткачество салфеток.	Урок	9 часов	3 часа	6 часов
			72 часа	24 часа	48 часов
			Итого в I полугодии - 72 часа		

II полугодие

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудиторные занятия
I.	Выразительные возможности ткачества. Повторение материала.	Урок	9 часов	3 часа	6 часов
II	Вертикальные переплетения несколькими цветами в гладкой технике.	Урок	18 часов	6 часов	12 часов
III	Узорные композиции из различных вертикальных и горизонтальных переплетений с использованием 3-4-х цветов.	Урок	18 часов	6 часов	12 часов
IV	Фактурные переплетения, узлы, жаккардовое переплетение.	Урок	18 часа	6 часов	12 часов
V	Выполнение гобелена на заданную тему.	Урок	27 часов	9 часов	18 часов
			90 часов	30 часов	60 часов
			Итого в II полугодии - 90 часов		

Итого за год 162 часа

I полугодие

1. Вводная беседа о ткачестве, имеющем прикладное и декоративное значение. Раньше произведения ткачества использовались как акустическая и тепловая изоляция для светских и церковных помещений, и для их украшения. Сейчас они воспринимаются больше как произведения искусства. Знакомство с гобеленовым ткачеством как с одним из древнейших. Материалом для создания гобеленов служит шерсть, окрашенная вручную, что позволяет получить богатейшее разнообразие тонов и оттенков, и различные хлопчатобумажные, синтетические, смешанные нити, и даже проволока. Как и раньше, по своему предназначению гобелен рассчитан на длительное использование в интерьере. Выполнение гобелена в технике ручного ткачества – процесс

сложный и длительный по времени, поэтому учащиеся делают гобелены небольшого размера-20х20 см, 20х30см.

Цель: развитие эстетического восприятия жизни и его отображение в декоративном искусстве (ткачестве).

Задача:

1. Раскрыть художественно-образный язык гобелена.
2. Расширить знания о декоративно-прикладном искусстве.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

2-4. Пояс, его место в народной культуре, знакомство с псковскими ткаными поясами, рисунок, узор, цвет. Составление узора, расчет нитей.

Знакомство с народным творчеством, его назначением, символикой. Пояс, как оберег. Развиваем понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета. Изучаем разнообразные выразительные возможности орнаментальной композиции, знакомимся с различными примерами символики. Учимся выполнять эскизы поясов и воплощать их в материале. Приобретаем опыт подготовки материала к работе, умение и навыки ткачества.

Материалы и оборудование для ткачества поясов. Разнообразия техник. Расчет узора по цветам. Снование нитей. Равномерное натягивание нитей основы в бердо или на станок. Приобретение навыков ткачества.

Цель: воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной народной культуры через знакомство с особенностями художественной системы народного искусства.

Задача:

1. Ознакомление с элементами художественного конструирования через создание собственных композиций поясов; изучение символического языка тканых поясов.
2. Изучение народного творчества и значения поясов в народном костюме на примере традиционных псковских поясов.

Самостоятельная работа:

1. Экскурсия в Псковский музей-заповедник в отдел народного искусства для изучения по музейным образцам символики рисунка и цвета поясов.

2. Закрепление приемов ткачества поясов.

5. Знакомство с созданием объемной композиции из природных материалов (травы, веток, корней, бумаги и др.) в технике переплетения. Закрепление навыков ткачества, развитие воображения, фантазии и приобретение навыков в работе с фактурным природным материалом.

Цель: развитие умения работать в различных техниках и материалах ткачества.

Задача: выработка навыков создания художественной композиции в процессе работы над гобеленом.

Самостоятельная работа: сбор природных материалов (травы, веточки, цветы, палочки и т.п.).

6. Знакомство с основными горизонтальными переплетениями. Ткачество салфеток. Изучение разных способов натяжения нитей на раму. Приобретение навыков натягивания нитей основы. Обращаем внимание на натяжение нитей основы, равномерное распределение нитей основы по ширине брусьев. Количество и толщина нитей основы зависит от плотности и ширины изделия и четкости рисунка. Выполнение предварительных работ: зевообразовательной планки 0,8-1 см толщиной, полуремизок, косичек, кромки 3-4 см полотняным переплетением (гарнитуром).

Когда рама заправлена, необходимо в нижнюю часть вставить картонную (деревянную) рейку для создания ровного края изделия. Затем фиксируем расстояние между нитями основы – уравнивающей палкой (т.н. косички), концы которой закрепляем к боковым планкам рамы. Начинаем ткачество с кромки 5-7 рядов (3-4 см по высоте) утка из хлопчатобумажных нитей. Ткачество ведут снизу вверх.

Цель: освоение этапов технологического процесса создания гобелена.

Задача:

1. Ознакомление с принципами натяжения нитей на раму (через край, папку, гвоздики)

2. Освоение простых приемов ткачества полотняного переплетения.

Самостоятельная работа: закрепление навыков и умений в технике полотняного переплетения.

II полугодие

1. Выразительные возможности ткачества. Повторение материала.
Условный язык гобелена.

При видимой простоте основных типов переплетения, процесс ткачества – длительный. При подготовке оборудования и материалов для ткачества у обучающихся формируются такие качества как аккуратность, внимание, усидчивость, способность завершать начатое.

Цель: ознакомить обучающихся с новыми приемами ткачества.

Задача:

1. Продолжить изучение приемов и способов подготовки материала к ткачеству.

2. Формировать навыки работы в материале.

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний и умений.

2. Переплетение нитей в вертикальной плоскости. Выполнение плавных цветовых переходов, геометрических форм (квадраты, треугольники, круги, полукруги и др.). Обращаем внимание на равномерную плотность во время ткачества, ровные кромки изделия. Выработка навыков и умений завершать и закреплять края гобелена.

Цель: формирование умений и навыков в полотняном переплетении при создании изображения.

Задачи:

1. Изучить способы соединения нитей через нити основы, сцепление утков, через соединительную нить и др.

2. Выработка умения аккуратно выполнять соединение нитей.

Самостоятельная работа: отработка приемов ткачества.

3. Узорные композиции из различных вертикальных и горизонтальных переплетений с использованием 3-4-х цветов. Выполнение композиции, где присутствуют вертикальные и горизонтальные переплетения, которые создают узор, рисунок. Выполнение эскизов на тему (перспектива, геометрия, ритм) с применением для ткачества. Цветовое решение эскизов. По выбранному эскизу готовим картон для ткачества в натуральную величину. Выполняем работу.

Цель: формирование интереса обучающихся к самостоятельной творческой деятельности через прохождение всего технологического процесса создания гобелена (от эскиза-картона – к выполнению ткачества по картону).

Задача:

1. Знакомство с четкой последовательностью ведения работы, изучение каждого его этапа.

2. Развитие у обучающихся умения и навыков работать разными способами по самостоятельному выбору.

Самостоятельная работа: закрепление навыков ткачества при создании разных узоров и цветовых переходов вертикальных и горизонтальных переплетений.

4. Фактурные переплетения, узлы, жаккардовое переплетение. Закрепление умений и навыков при натягивании нитей основы для ткачества. Знакомство с фактурными переплетениями нитей разной толщины, структуры, качества; с приемами переплетения; узлами. Фактуры - одно из выразительных средств ткачества.

Основные приемы ворсовой техники издревле применялись в ручном ткачестве. Традиционные переплетения обогащаются различными авторскими вариациями. Различаются ворсовые и махровые техники. Ворсовые – это короткий, густой и плотный ворс. Махровые – более длинный, редкий (от 15 до 40 мм) ворс. Ворсовая техника создает на лицевой поверхности мелкие

узелки с закреплением проложенного каркасного прокида УТКА. Основа и уток не видны, создается бархатистая поверхность

Цель: формирование устойчивого интереса обучающихся к творческой деятельности через умения и навыки в ворсовых и махровых техниках ткачества.

Задача:

1. Закрепление умения натяжения нитей на раму, создание уравнивающей кромки.

2. Знакомство с новыми приемами ткачества и применение их в своей работе.

Самостоятельная работа: закрепление приемов работы в ворсовой и махровой техниках.

5. Выполнение гобелена на заданную тему. Разработка композиционного эскиза, где должны присутствовать фрагмент произведения (фигура животного, или растение), вертикальные и горизонтальные переплетения, фактуры. Цветовое решение. Цвет как источник эстетического наслаждения, носителя чувств и переживаний, повышенной эмоциональности. Выполнение картона и ткачество. Выработка мастерства, закрепление изученного материала на основе творческого применения на практике. Тематическое задание (архитектурный мотив, растительный, животное, инициалы). Разработка композиционных и цветовых эскизов. Изготовление картона. Натяжение нитей основы с учетом плотности и четкости рисунка. В работе присутствуют все изученные выразительные средства переплетения. Выполнение работы. Оформление законченных работ.

Цель: формирование творческой активности и компетентности в процессе дальнейшего знакомства с приемами и техниками ткачества.

Задача:

1. Формирование умения и навыков выполнения декоративных работ с применением приемов и техник ткачества.

2. Формирование у обучающихся умения общаться в процессе коллективной творческой деятельности.

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний, умений и навыков на каждом этапе работы.

IV. Содержание учебного предмета.

Содержание учебного предмета «Гобелен» построено с учётом возрастных особенностей обучающихся, а также с учётом особенностей развития их пространственного мышления.

Теоретическая часть курса предполагает знакомство обучающихся с историей гобелена, его видами и особенностями, а практическая часть основана на изучении способов работы в различных техниках. За время освоения программы обучающиеся получают знания о многообразии и особенностях безворсового и ворсового ткачества, приобретают умение применять творческие принципы декоративного искусства в своей самостоятельной художественной деятельности, приобретают навыки в освоении различных приемов и способов работы в технике ручного ткачества, смогут создать собственные творческие работы.

Обучающиеся должны усвоить следующее:

- историю развития ткачества;
- основные этапы работы на ткацком стане (подготовка стана к ткачеству), оборудование и материалы;
- основные приемы ткачества.

Обучающиеся должны выполнить за год по две самостоятельных работы. В первом полугодии учебного года тема заданий должна быть простой, чтобы обучающиеся могли освоить основные приёмы и способы изготовления гобелена. Это - ткачество салфеток с применением горизонтальных и вертикальных переплетений нитей.

Во втором полугодии обучающимся предлагаются более сложные задания по ткачеству с применением фактуры и узлов.

При согласовании темы необходим дифференцированный подход к обучающимся с учётом их способностей.

Процесс освоения предмета «Гобелен» включает следующие основные этапы:

1. Сбор материала на заданную тему.
2. Выполнение эскизной части, выполнение картона по выбранному эскизу, подбор нитей по цвету.
3. Подготовка для работы в материале. Натяжение нитей на раму, уравнительная рамка, подготовка нитей для ткачества, выполнение кромки.
4. Выполнение работы в материале. Ткачество по картону.

V. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обучающимися предусматривает программа «Гобелен».

1. Знание основных приемов и техник работы в гобелене; знание устройства ручного станка и способы выполнения на нем изделий.
2. Знание основных свойств декоративной композиции и характерных особенностей ткачества.
3. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом.
4. Умение использовать различные техники и приемы ткачества для воплощения художественного замысла.
5. Навыки ритмического заполнения плоскости. Знание характеристик используемых в ткачестве гобелена материалов и их влияние на художественно-техническое качество гобелена.
6. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
7. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

Требования к знаниям.

В результате знакомства с гобеленом обучающиеся должны знать:

- роль декоративно-прикладного и народного искусства в жизни человека; значение ручного ткачества в истории человечества;
- истоки возникновения, развитие искусства ткачества, развитие ткачества во времени и пространстве;
- основные средства художественной выразительности изделий народного искусства ткачества, приёмы переработки (стилизации) реальной формы в декоративную, современные проблемы ткачества, история развития различных школ и мастеров ткачества.

Требования к умениям.

Учащиеся должны иметь опыт:

- использования рисунка, цвета, формы в решении практических работ по созданию эскиза гобелена, картона под гобелен;
- владения приёмами и техниками ткачества;
- владения цветом, колоритом, фактурой (в соответствии с образовательными задачами) и другими средствами художественной выразительности гобелена;
- создания самостоятельной композиции по заданной теме;
- опыт проявления потребностей в самостоятельной творческой деятельности.

В процессе работы, помимо вступительных бесед, рассказа, устных методических указаний, вспомогательных рисунков, преподаватель может практически помочь обучающемуся, внося исправления в его работу.

Кроме ведения рабочей тетради для подготовительно-поискового материала, рисования эскизов в классе, учащиеся выполняют домашние задания, включающие в себя сбор материала, а так же выполнение эскизов, которые преподаватель систематически контролирует и анализирует. Предусмотрена самостоятельная работа по лучшим вариантам эскизов гобелена. Оценка за

выполнение эскизов и за самостоятельные задания (сбор материала, поиск вариантов) выставляется в журнал.

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что даёт возможность творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять методики, разработанные преподавателем, изменять и варьировать темы заданий. Применение различных методов и форм (теоретические и практические занятия, самостоятельная работа учащихся по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Объяснение нового материала.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся 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 в конкурсах, выставках).
4. Исследовательские (исследование, изучение произведений ткачества разных народов).

VI. Формы и методы контроля, система оценок.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости предусмотрено выставление оценки за каждый этап практической работы и теоретическую грамотность. Одной из форм контроля является проведение выставок творческих работ обучающихся.

Критерии оценки.

Оценка «5» (отлично) ставится, если:

1. Содержание работы соответствует заданной теме.
2. Творчески решено изображение мотива.
3. Самостоятельность в работе.
4. Работа выполнена аккуратно и грамотно.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

1. В работе есть незначительные недостатки в композиции и в её цветовом решении, ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но часто прибегает к помощи преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

1. Работа выполнена под постоянным руководством преподавателя.
2. Учащийся не проявляет самостоятельности и интереса к работе.
3. Работа выполнена неаккуратно, небрежно.

VII. Методическое обеспечение учебного процесса.

Для развития навыков творческой работы обучающихся предусматриваются методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет преподавателю полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности обучающихся, достигать более высоких результатов в обучении, в развитии творческих способностей подростков.

Применяются следующие средства дифференциации:

1. Разработка заданий различной трудности и объёма.
2. Различная мера помощи преподавателя при выполнении учебного задания обучающимися.
3. Вариативность темпа освоения учебного задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у обучающихся применять полученные ранее знания и навыки на практике.

Основное время на уроке отводится практической деятельности; наличие творческой атмосферы способствует её продуктивности.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.

Для полноценного усвоения программы предусматривается самостоятельная работа обучающихся. На их самостоятельную работу отводится 30% времени от аудиторных занятий. Домашние задания могут быть в форме сбора информации по теме, упражнений к изучаемым темам, а также в разработке эскизов цветовых решений и в практическом выполнении отдельных элементов работы. Возможны экскурсии в музеи и на выставки, участие обучающихся в творческих мероприятиях школы и города.

Средства обучения.

На уроках гобелена используется большое количество разнообразных наглядных пособий, схем, образцов, фотографий. Они необходимы для доходчивого объяснения обучающимся способов выполнения заданий, приемов работы и т.п.

Типы пособий:

1. Наглядные – книги, журналы, альбомы, схемы узлов, образцы фактур и др.

2. В качестве образцов могут быть использованы лучшие работы учащихся из выставочного фонда ДХШ.

3. Электронно-образовательные ресурсы:

- интернет-ресурсы:

www.gobelen-master.su (гобелен Сергея Салтыкова, статьи: история гобелена, мастерская гобеленов, гобелен от «А» до «Я», фото);

www.nauka-pedagogika.com (развитие творческого воображения студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов в процессе создания гобеленов);

www.ininadvorkiva.livejournal.com (о художественном текстиле).

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам отдела искусств областной детской библиотеки, а также к учебной литературе ДХШ.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению гобелена, приемов работы в ручном ткачестве.

Кабинет декоративно-прикладной композиции в котором проводятся занятия по предмету «Гобелен» имеет необходимое оборудование (столы, стулья, книжный шкаф). Для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы обучающиеся должны иметь все необходимые для работы материалы: рамы для ткачества, нити хлопчатобумажные для основы, нити для ткачества разных цветов и оттенков (шерстяные, акриловые, синтетические), расчески для уплотнения утков, бердо – для ткачества поясов, а также наглядный материал: книги, схемы образцы.

VIII. Список учебной литературы.

1. Вальтер Леа «Ковры», «Искусство и быт». Таллин, 1987
2. Гордеева Л.А. «Гобелен. Программа факультатива для учащихся ДХШ г. Пскова». Псков, 2012 г.
3. «Гобелены» Высшее художественно-промышленное училище им. Штиглица. Каталог. С-Пб, 1994г.
4. Гобелены Галины Бушуевой. С-Пб, 2005.
5. Ковры Средней Азии и Казахстана. Л., 1984.
6. Оллисаар Аэт «Двухсторонние ковры». Таллин, 1990.
7. Пухкан Тийна. «Пояса». Альбом «Рукоделие», Таллин, 1990.
8. Русские шпалеры 18-начало20 века. Л.,1975г.
9. Русские шпалеры. Петербургская шпалерная мануфактура. Л., 1975г.
10. Савицкая В.И. «Превращение шпалеры». М., 1995.
11. Стриженова Т. Рудольф Хеймрат. Гобелен. М., 1984.
12. Современный советский гобелен. М., 1979.
13. Томберг Б. Композиция ковра. «Искусство и быт». Таллин. 1973.
14. Французские шпалеры конца 15-20 веков в собрании Эрмитажа. Л., 1974.