Программа организации дополнительного образования детей, проявивших выдающиеся способности

Савченко Елена Михайловна , lenasavchenko69@mail,ru

педагог дополнительного образования

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» г. Магнитогорска, Челябинская область, Россия

Индивидуальный творческий маршрут «Пластика жизни» для детей среднего школьного возраста.

Аннотация: индивидуальный маршрут по программе «Скульптура», реализуемый в Школе графики и дизайна ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска. Углубленное изучение скульптуры для одаренных детей.

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного процесса, её основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одаренных детей.

Умственная одаренность – это особая потребность в умственном поиске, в умственной нагрузке. Познавательная потребность определяется рядом характеристик:

* активность человека – он сам ищет смену впечатлений, новую информацию, испытывает нужду в самом процессе познания,
* удовольствие от умственного напряжения.

Одаренность характеризуется креативностью. Креативность это способность создавать нечто новое, оригинальное. Креативность – не то же самое, что высокий интеллект. По уровню интеллекта нельзя судить о творческих способностях. Креативность означает, прежде всего, особый склад ума. Для творческих людей характерны такие качества как:

* умственная самостоятельность
* смелость мысли
* готовность к волевому напряжению
* направленность личности на творчество.

Такие дети требуют особых учебных программ и помощи, которые выходят за рамки школьного курса для того, чтобы иметь возможность реализовать свой потенциал. Дети с творческой одаренностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые выделяют их, и которые вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях:

* отсутствие внимания к условностям и авторитетам
* большая независимость в суждениях
* тонкое чувство юмора
* отсутствие внимания к порядку и организации работы
* яркий темперамент
* стремление к автономии, самоутверждению

Большинство учебных программ и сам учебный процесс дают недостаточно возможностей для проявления и развития творческой одаренности таких детей.

Актуальность данной программы состоит в углубленном изучении курса «скульптуры» в приложении к живой модели (животные и человек). Традиционно главной темой в скульптуре как жанре является образ человека. Изучение пластики животных и человека вызывает живой интерес у учащихся, поэтому возник запрос на целенаправленную, поэтапную, индивидуальную программу для одаренных детей.

Цель – изучение скульптуры как вида изобразительного искусства, формирование навыков работы с пластическими материалами, развитие пространственного мышления.

Задачи:

1. Создание обучающей ситуации для развития способности учащихся к самостоятельному овладению новыми методами исследования, совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня .
2. Формирование у детей умения анализировать произведения различных видов пластического искусства и народных промыслов, изучение основных закономерностей развития теоретических, исторических, культурных, творческих аспектов искусства
3. Развивать у учащихся объемно-пространственное восприятие и конструктивно-пластическое мышление, наблюдательность, чувство меры, пропорции, ритма.
4. Воспитывать любовь к природе, к людям, ко всему живому.

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 12-14 лет.

1 год – 72 часа (2часа в неделю)

Программа имеет блочную структуру и состоит из 2 блоков:

* 1 блок - «Кинематика животных»
* 2 блок - «Образ человека в скульптуре»

Методы и приемы

* объяснительно-иллюстративный (информационный)
* репродуктивный
* проблемное изложение
* частично-поисковый (эвристический)
* исследовательский

Форма представления результатов деятельности учащихся: выставки, защита творческого проекта, просмотры.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (72 ЧАСА)

Тема	**Общее количество часов**	**В том**	**числе**	**Ожидаемый результат**
теория	практика
Статичная объемно - пространственная композиция «Домашние животные»	10	1	9	Скульптура на каркасе на деревянной подставке. Изучаются, зарисовываются и анализируются пропорции. Знакомство не только с анатомией (скелетом и мускулатурой), но и с образом жизни животного, с его повадками и средой обитания. В оценке формы исходить из осознания внутренней костяной конструкции и мышечных напряжений. Отойти от изображения кожи.
Объемно - пространственная композиция в движении «Дикий зверь»	8	1	7	Скульптура на каркасе. Рассматривается кинематика животных. Деление тела на пассивные органы (скелет) и активные (мускулатура). При том же каркасе (скелете) рассматриваются вертикальные и фронтальные колебания и диапазоны движения животных. Характер, пластика, фактура.
Орнаментальный рельеф.	10	1	9	Композиционные поиски. Изучение наследия русского храмового зодчества (зооморфные мотивы). Работа по рисункам известных анималистов И.В.Ватутина (иллюстрации к «Маугли»), Г.Н.Карлова и др.
Анатомия человека	2	0,5	1,5	Пропорции фигуры человека. Сравнительный анализ и рисование фигуры мужчины, женщины, детей.
Работа с живой моделью.	8	1	7	Лепка из глины с натуры. Техника быстрой, эмоциональной зарисовки. Интуитивная, образная лепка из цельного куска.
«Сидящий человек»	10	1	9	Скульптура на каркасе. Технология изготовления каркаса (плинт, глаголь, отвес и др. понятия). Обозначение суставов, соблюдение соотношений всех частей конечностей (голень, бедро, предплечье, плечо). Поиск сюжета, развитие наблюдательности.
Портрет в скульптуре. Анфас, профиль в рельефе.	6	1	5	Пропорции лица и головы в профиль и анфас. Выполнение барельефа. Знакомство с медальерным искусством.
Портрет друга	8	1	7	Бюст. Зарисовки с натуры. Изучение работ известных скульпторов (О. Комов, В. Мухина, А. Голубкина). Образ, индивидуальность, проработка деталей.
Многофигурная объемно-пространственная композиция. «Наследие»	10	1	9	Картины художников в скульптурном переложении. Выбирается картина художника, например, из Третьяковской галереи, с ограниченной композицией, небольшим количеством людей , интересным сюжетом и передается в объеме. (П. Федотов «Завтрак аристократа», И. Репин «Иван Грозный убивает сына», Н. Ге «Царь Петр и царевич Алексей»). Изучение наследия через собственную работу в объемном «копировании» картин мастеров.
	72	8,5	63,5	

Знания и умения учащихся к концу учебного года.

Учащиеся должны знать:

* виды каркаса,
* пропорции человека,
* правила безопасности труда и личной гигиены при работе с инструментами.
* профессиональную терминологию.
* процесс развития и связь с другими видами искусства

Уметь:

* пользоваться инструментами,
* разрабатывать эскизы,
* выполнять статические и динамические композиции.
* самостоятельно воплощать в материале задуманные образы
* самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск.

Данная программа по скульптуре «Пластика жизни» для одаренных детей эффективно способствует развитию пространственного и образного мышления, умению работать с натуры, по памяти и представлению, побуждает детей к творческому поиску и удовлетворяет запрос в активной самореализации. Учащиеся приобретают новые знания, закрепляют практические навыки и развивают эстетический вкус. Создавая скульптурную композицию, учащиеся осуществляют сложный сюжетный замысел, организуют различные фигуры и формы в единое художественное произведение.

Способы отслеживания результатов реализации программы

Для отслеживания результатов реализации данной программы используются критерии оценивания знаний и умений развития объемно-пространственного мышления, художественного воображения, эстетического интереса учащегося.

Отслеживание результатов проводится в начале, в середине и в конце года. Каждый компонент модели воспитанника определен тремя уровнями: высокий, средний, низкий.

Критерии оценивания знаний и умений учащегося

Уровень знаний	**Показатели уровня**
Высокий уровень	Композиционное решение, найдены пропорции, суставы при изображении тела человека или животного, т. е. на месте плечи, локти, колени, запястья. Желание работать с человеческой фигурой. В академической школе это считается самой сложной темой, к которой нужно подходить в конце курса, но ведь она же и самая интересная. Недаром скульптура как искусство в основном состоит в изображении человеческой фигуры. Правильное применение техник и приемов лепки, соблюдение технологии выполнения работ, использование теоретических знаний в процессе выполнения творческих работ, проявление фантазии, индивидуальности.
Средний уровень	Нарушение пропорциональных отношений предметов. Учащийся не чувствует необходимости четко обозначать суставы и лепит округлые "резиновые" руки и ноги. При этом образное восприятие яркое. Может хорошо передавать настроение и без реалистических соотношений, понимает, что работа с человеческой фигурой помогает осознать свое собственное тело, посмотреть на себя со стороны. Воспитанник не совсем верно применяет технику и приемы лепки, не в полном объеме использует теоретические знания.
Низкий уровень	Отсутствие композиционного решения, не найдены пропорции изображения, нарушены единство и взаимосвязь между предметами, не соблюдаются плановость и пространство. Нет интереса кчеловеческому телу как к архетипу, с которым соотносится наше восприятие всех других живых и мертвых форм. Нет непроизвольного соизмерения лап и ног зверей и птиц со строением человеческих конечностей. Пренебрежение теоретическими знаниями, отсутствие фантазии.

Способы отслеживания результатов реализации программы:

1 способ - систематическое наблюдение за отношением к практической деятельности в области объемного моделирования, беседа с учениками.

2 способ – объективный анализ работ, проходящий в форме отчетных выставок и просмотров.

3 способ – использование тестов (фигурный тест Торренса).

Список литературы:

* ***Авсиян О.Н. Натура и рисование по представлению: Учеб. пособие для сред, худож.*** *учеб. заведений. - М.: Изобразительное искусство, 1985. — 152 с.*
* *Алексеева Л.В. Внеклассные занятия по лепке в школе: Учеб.-методическое пособие для студ.-заочн. худ.-граф. пед. инс-тов. М.: Просвещение, 1970. - 46 с.*
* *Алексеева Л.В. Особенности преподавания лепки на заочных отделениях художественно-графических факультетов педагогических институтов: Автореф. дис. канд. пед наук. М., 1968. - 16 с.*
* *Астахов И.Б. Содержание и форма художественного произведения. М., 1963.-85 с.*
* *Бабурина Н.М. Скульптура малых форм. М.: Сов. художник, 1982. - 83 с.*