

МБОУ ДО «Детская художественная школа № 2 прикладного
и декоративного искусства имени В.Д. Поленова»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
по учебному предмету

ЦЕРКОВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Разработчик:

Иванников Р.Е., преподаватель, член Союза педагогов-художников

Тамбов 2019

<p>«Рассмотрено» Педагогическим советом ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова Протокол №</p> <hr/> <p>дата рассмотрения</p>	<p>«Утверждаю» Директор ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова Никольский М.В.</p> <hr/> <p>(подпись)</p> <p>Приказ №</p> <hr/> <p>(дата утверждения)</p>
---	--

Программа составлена преподавателем МБОУ ДО «ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова» Иванниковым Р.Е.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного предмета

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список методической литературы*
- *Список учебной литературы*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Церковно-прикладное искусство» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Церковно-прикладное искусство появляется в Православной Церкви на ранних этапах ее исторического развития. Весь цикл богослужений Церкви связан с использованием уникальных, более нигде не встречающихся предметов (облачения, кадила и другие); в храмовом пространстве также присутствует особое убранство (аналои, рака, иконостас, икона и другие). Каждый из них является уникальным не только по своей функции, но и по эстетическим особенностям. Таким образом, можно говорить о совершенно особом направлении в прикладном искусстве – церковно-прикладном.

Занятия церковно-прикладным искусством формируют у учащихся усидчивость, творческое мышление, уважительное отношение к традициям в искусстве. Изучая особенности православного орнамента, резной иконы, проектирования предметов в интерьере православного храма, учащиеся знакомятся с богословскими, литургическими, культурологическими особенностями церковно-прикладного искусства.

Курс обучения строится по принципу работы над конкретным изделием церковно-прикладного искусства, включает в себя выполнение шести работ, в том числе выпускной. Обучение церковно-прикладному искусству в предлагаемой программе основывается на технике резьбы по дереву, как доступной для учащихся и традиционной для храмового пространства. Первое задание – упражнение в технике геометрической резьбы. Далее учащиеся выполняют рамку для иконы с орнаментом в русском или византийском стилях.

В продолжение обучения учащиеся имеют возможность выбрать одно из трех направлений: резная икона, православный орнамент (и тексты), проектирование предметов в православном храме.

Учебный предмет «Церковно-прикладное искусство» ориентирован на практическое обучение и является интегрированным курсом по предметам «Композиция» и «Работа в материале». Для успешного освоения данного предмета необходимо уделять внимание обучению по сопутствующим практическим («Рисунок» и «Скульптура») и теоретическим («История иконописи» и «Технология и материаловедение»)

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок реализации учебного предмета – 4 года в течение 1-4 классов обучения. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. Рекомендуемый для освоения предмета «Церковно-прикладное искусство» возраст детей - 13-17 лет.

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Церковно-прикладное искусство» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени								Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Годы обучения									
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	

Учебная нагрузка	64	76	64	76	64	76	64	76	560
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Церковно-прикладное искусство» рекомендуется проводить в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю работать как со всей группой, так и индивидуально с каждым учащимся.

Занятия проводятся в аудиторной форме.

Распределение нагрузки по годам обучения

Аудиторная нагрузка:

- 1-4 годы обучения – по 4 часа в неделю,

Цели и задачи учебного предмета.

Целью предмета «Церковно-прикладное искусство» является художественно-эстетическое развитие учащихся на основе духовной культуры нашего общества.

Задачи предмета:

- сформировать интерес к творческой деятельности;
- развить эстетический вкус учащихся;
- изучить особенности и процесс выполнения изделия церковно-прикладного искусства;
- развить познавательный интерес к технологии церковно-прикладного искусства;
- сформировать у обучающихся эстетические взгляды и нравственные установки посредством творческой деятельности;
- сформировать умение давать объективную оценку своему труду;
- сформировать внимательное и аккуратное отношение к творческому процессу.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа учебного предмета содержит:

- Пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, цели и задачи, сроки реализации, объем учебного времени для освоения, форму проведения.
- Учебно-тематический план.
- Содержание учебного предмета.
- Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения.
- Формы и методы контроля, система оценок, включающие сведения об аттестации, и критерии оценок.
- Методическое обеспечение учебного предмета.
- Список литературы и средств обучения.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются следующие методы обучения:

- Словесный, включающий беседы
- Практический
- Наглядный
- Эмоциональный

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Занятия по предмету «Церковно-прикладное искусство» проводятся в мастерской, в которой должно быть следующее специальное оборудование:

- верстаки столярного типа или устойчивые столы с деревянными (фанерованными) столешницами;
- лампы для организации бокового света;
- точильный низкооборотный станок с водным охлаждением.

Каждый обучающийся обеспечивается инструментом для резьбы по дереву. Это нож-косяк, полукруглые стамески различных радиусов и глубин, по необходимости – плоские и угловые стамески, клюкарзы, ложкорезы, богородские и универсальные ножи, подрезчики фона.

Столешница верстака (рабочего стола) оборудуется необходимыми упорами (стационарными или мобильными).

Для организации учебного процесса необходимо обеспечить учащихся деревянными заготовками, желательны мягких пород древесины, например, липа, ольха, кедр. Возможно использовать более твердые породы дерева, если это обосновано художественным замыслом.

Для занятий проектированием необходимо обеспечить наличие планшетов, чертежных инструментов и графических материалов.

Особое внимание необходимо уделить соблюдению техники безопасности. В мастерской в доступном месте необходимо иметь аптечку с набором средств для оказания первой медицинской помощи при порезах.

Мастерскую рекомендуется оформить изделиями, выполненными учащимися ранее.

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечному фонду образовательного учреждения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение ведется по трем профилям: резная икона, православный орнамент, проектирование предметов в интерьере храма.

В направлении резной иконы учащиеся выполняют:

- упражнение по геометрической резьбе;
- резьбу мелкой пластики – рамка для иконы;
- поясную икону святого или святой;
- оплечную икону;
- икону Спасителя или Богородицы;
- ростовой образ;
- праздничную икону.

В направлении православного орнамента:

- упражнение по геометрической резьбе;
- резьбу мелкой пластики – рамка для иконы;
- крупный орнамент (резьба) с текстовой композицией;
- разработка орнамента для росписи фрагмента храма (цветовое решение);
- мелкий орнамент с текстовой композицией (резьба);
- орнаментальное решение фрагмента иконостаса или раки;
- выполнение в материале киота или макета крупного храмового предмета

(рака, иконостас).

В направлении проектирования:

- упражнение по геометрической резьбе;
- резьбу мелкой пластики – рамка для иконы;
- настенный киот;

- аналой;
- напольный киот;
- рака;
- иконостас.

Первые два задания общие для всех направлений и рассчитаны на первый год обучения. Далее каждый год выполняется по 2 задания, в четвертый год выполняется одна выпускная работа

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Резьба геометрического орнамента		
1.1.	Вычерчивание элементов геометрической резьбы	12
1.2.	Подготовка доски для резьбы	4
1.3.	Резьба элементов геометрической резьбы	32
1.4.	Вычерчивание и резьба сияния	12
Раздел 2. Резьба мелкой пластики – рамка для иконы		
2.1.	Композиция орнамента для рамки	24
2.2.	Подготовка поверхности рамки для резьбы	4
2.3.	Резьба орнамента	48
2.4.	Финишная обработка изделия	4
Всего:		140

Направление «Резная икона»

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Поясная икона святого или святой		
1.1.	Выбор образа	4
1.2.	Рисунок картона к иконе	12
1.3.	Подготовка доски	4
1.4.	Резьба образа	46
1.5.	Финишная обработка	4
Раздел 2. Резьба оплечного образа		
2.1.	Выбор образа	4
2.2.	Рисунок картона к иконе	12
2.3.	Подготовка доски	4

2.4.	Резьба образа	46
2.5.	Финишная обработка	4
Всего:		140

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Образ Спасителя или Богородицы		
1.1.	Выбор образа	4
1.2.	Рисунок картона к иконе	12
1.3.	Подготовка доски	4
1.4.	Резьба образа	46
1.5.	Финишная обработка	4
Раздел 2. Ростовской образ		
2.1.	Выбор образа	4
2.2.	Рисунок картона к иконе	12
2.3.	Подготовка доски	4
2.4.	Резьба образа	46
2.5.	Финишная обработка	4
Всего:		140

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Праздничная икона		
1.1.	Выбор образа	4
1.2.	Рисунок картона к иконе	32
1.3.	Подготовка доски	4
1.4.	Резьба образа	96
1.5.	Финишная обработка	4
Всего:		140

Направление «Православный орнамент»

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
-------	-------------------	--------------

Раздел 1. Композиционные основы православного орнамента		
1.1.	Закономерности метра и ритма	8
1.2.	Симметрия и асимметрия в орнаменте	8
1.3.	Контраст и тождество в орнаменте	4
1.4.	Закономерности пропорции и масштабности	4
Раздел 2. Крупный орнамент с текстовой композицией		
2.1.	Выбор темы	4
2.2.	Композиционное решение орнамента	20
2.3.	Построение шрифтовой композиции	12
2.4.	Подготовка доски для резьбы	4
2.5.	Резьба композиции	40
2.6.	Финишная обработка изделия	4
Раздел 3. Разработка орнамента для росписи фрагмента храма		
3.1.	Выбор храма и фрагмента для росписи	4
3.2.	Композиция орнамента	16
3.3.	Цветовое решение орнамента	12
Всего:		140

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Мелкий орнамент с текстовой композицией		
1.1.	Выбор темы	4
1.2.	Композиционное решение орнамента	20
1.3.	Построение шрифтовой композиции	12
1.4.	Подготовка доски для резьбы	4
1.5.	Резьба композиции	32
1.6.	Финишная обработка изделия	4
Раздел 2. Орнаментальное решение фрагмента иконостаса или раки		
2.1.	Композиция орнамента	12
2.2.	Подготовка доски для резьбы	4
2.3.	Резьба композиции	44
2.4.	Финишная обработка изделия	4

Всего:	140
--------	-----

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Выполнение в материале киота или макета крупного храмового предмета		
1.1.	Выбор темы	4
1.2.	Проектирование предмета	20
1.3.	Композиция орнамента	12
1.4.	Подготовка материала для выполнения изделия	4
1.5.	Изготовление формы изделия	32
1.6.	Резьба орнамента	64
1.7.	Финишная обработка изделия	4
Всего:		140

Направление «Проектирование предметов в интерьере храма»

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Настенный киот		
1.1.	Выбор иконы для изготовления киота	4
1.2.	Эскизирование формы	8
1.3.	Разработка композиции киота	16
1.4.	Разработка орнамента для киота	16
1.5.	Графическое исполнение проекта	28
Раздел 2. Аналой		
2.1.	Эскизирование формы	8
2.2.	Разработка композиции аналоя	16
2.3.	Разработка орнамента для аналоя	16
2.4.	Графическое исполнение проекта	28
Всего:		140

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
-------	-------------------	--------------

Раздел 1. Напольный киот		
1.1.	Выбор иконы для изготовления киота	4
1.2.	Эскизирование формы	8
1.3.	Разработка композиции киота	16
1.4.	Разработка орнамента для киота	16
1.5.	Графическое исполнение проекта	28
Раздел 2. Рака		
2.1.	Эскизирование формы	8
2.2.	Разработка композиции раки	16
2.3.	Разработка орнамента для раки	16
2.4.	Графическое исполнение проекта	28
Всего:		140

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
Раздел 1. Иконостас		
1.1.	Выбор храма для изготовления иконостаса	4
1.2.	Выполнение зарисовок интерьера храма	4
1.3.	Разработка композиции иконостаса	24
1.4.	Вычерчивание конструктивного решения иконостаса	16
1.5.	Разработка орнамента для иконостаса	32
1.6.	Графическое исполнение проекта	36
1.7.	Разработка фрагментов орнамента в натуральную величину	24
Всего:		140

Годовые требования **Первый год обучения.**

Раздел 1. Резьба геометрического орнамента

Тема 1.1. Вычерчивание элементов геометрической резьбы. Линейные элементы: треугольники, зубчики, витейка, змейка, ромбики, цепочка, елочка, звездочки, соты, лесенка, лесенка с зубчиками. Сияние.

Аудиторное занятие: вычерчивание элементов на листе.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка, треугольник.

Тема 1.2. Подготовка доски для резьбы.

Аудиторное занятие: циклевание доски.

Оборудование: дощечка, цикля.

Тема 1.3. Резьба элементов геометрической резьбы. Линейные элементы: треугольники, зубчики, витейка, елочка, звездочки, соты, лесенка с зубчиками. Скольши.

Аудиторное занятие: выполнение резьбы.

Оборудование: дощечка, нож-косяк.

Тема 1.4. Вычерчивание и резьба сияния

Аудиторное занятие: резьба розетки «Сияние».

Оборудование: дощечка, нож-косяк.

Раздел 2. Резьба мелкой пластики – рамка для иконы

Тема 2.1. Композиция орнамента для рамки. Для изготовления рамки выбирается икона. Изучаются творческие источники – орнаменты византийского и русского стилей. На их основе разрабатывается орнамент для резьбы.

Аудиторное занятие: выбор творческого источника, эскизирование, выполнение наброска в массах, детализация, графическое представление композиции.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш, линейка.

Тема 2.2. Подготовка поверхности рамки для резьбы

Аудиторное занятие: шлифование поверхности рамки, перевод орнамента.

Оборудование: наждак, калька, карандаш, кнопки, копировальная бумага.

Тема 2.3. Резьба орнамента. Последовательное выполнение резьбы орнамента рамки. Практически учащиеся выполняют наковки ножом-косяком, подрезки полукруглой стамеской, моделирование формы элементов различными ножами и стамесками.

Аудиторное занятие: выбор фона, разделение планов, моделирование элементов.

Оборудование: рамка, нож-косяк, полукруглые стамески.

Тема 2.4. Финишная обработка изделия. Под финишной обработкой понимается комплекс мер по защите и декорированию изделия с целью придать ему законченный вид и увеличить период эксплуатации.

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование рамки водными морилками, нанесение восковой мастики, просушка, прогрев, закрепление рамки на иконе.

Оборудование: наждак, морилки, восковая мастика, технический фен.

Направление «Резная икона»

Второй год обучения

Раздел 1. Поясная икона святого или святой

Тема 1.1. Выбор образа. Для резьбы учащимся предлагается выбрать поясной образ святого или святой (не Спаситель и не Богородица), желательно ориентироваться или общепочитаемых святых или на святых родной земли.

Аудиторное занятие: поиск образа.

Оборудование: иллюстративный материал.

Тема 1.2. Рисунок картона к иконе. Под картоном следует понимать рисунок на бумаге, по которому будет выполняться резьба образа, в натуральную величину. Картон выполняется в линиях с легкими притинками по необходимости, возможно выполнить тонирование планов. Обязательно нанесение текстов, орнаментов.

Аудиторное занятие: набросок в массах, уточнение пропорций, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Подготовка доски

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 1.4. Резьба образа. Выполняется последовательная резьба образа.

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, резьба глубин (планов), формирование общих отношений в рельефе, детальная проработка всех элементов, тексты, орнаменты.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 1.5. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование водными морилками, нанесение восковой мастики, просушка, прогрев.

Оборудование: наждак, морилки, восковая мастика, технический фен.

Раздел 2. Резьба оплечного образа

Тема 2.1. Выбор образа

Аудиторное занятие: поиск образа.

Оборудование: иллюстративный материал.

Тема 2.2. Рисунок картона к иконе

Аудиторное занятие: набросок в массах, уточнение пропорций, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.3. Подготовка доски

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 2.4. Резьба образа

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, резьба глубин (планов), формирование общих отношений в рельефе, детальная проработка всех элементов, тексты, орнаменты.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 2.5. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование водными морилками, нанесение восковой мастики, просушка, прогрев.

Оборудование: наждак, морилки, восковая мастика, технический фен.

Третий год обучения

Раздел 1. Образ Спасителя или Богородицы

Тема 1.1. Выбор образа. Для резьбы учащимся предлагается выбрать образ Спасителя или Богородицы. Это может быть Спас Нерукотворный, Господь Вседержитель, Спас Эммануил и другие. Среди Богородичных образов – Богородица Казанская, Владимирская, Корсунская, Смоленская, Знамение и другие.

Аудиторное занятие: поиск образа.

Оборудование: иллюстративный материал.

Тема 1.2. Рисунок картона к иконе.

Аудиторное занятие: набросок в массах, уточнение пропорций, детализация, тональное решение, тексты.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Подготовка доски

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 1.4. Резьба образа. Выполняется последовательная резьба образа.

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, резьба глубин (планов), формирование общих отношений в рельефе, детальная проработка всех элементов, тексты, орнаменты.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 1.5. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование водными морилками, нанесение восковой мастики, просушка, прогрев.

Оборудование: наждак, морилки, восковая мастика, технический фен.

Раздел 2. Ростовый образ

Тема 2.1. Выбор образа. Для резьбы учащимся предлагается выбрать ростовой образ святого или святой, Спасителя или Богородицы; желательно ориентироваться или общепочитаемых святых или на святых родной земли. В этом задании возможно включение пейзажа, архитектуры – по желанию учащегося.

Аудиторное занятие: поиск образа.

Оборудование: иллюстративный материал.

Тема 2.2. Рисунок картона к иконе.

Аудиторное занятие: набросок в массах, уточнение пропорций, детализация, тональное решение, тексты.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.3. Подготовка доски

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 2.4. Резьба образа. Выполняется последовательная резьба образа.

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, резьба глубин (планов), формирование общих отношений в рельефе, детальная проработка всех элементов, тексты, орнаменты.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 2.5. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование водными морилками, нанесение защитного покрытия (лаки, мастики или масла).

Оборудование: наждак, морилки, мастики, лаки, масла, технический фен, кисти.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Праздничная икона

Тема 1.1. Выбор образа. Для резьбы учащимся предлагается выбрать праздничную многофигурную икону. Это может быть один из Дванадцатых праздников, другие значимые праздники. Возможно также использовать композиции из житийных икон, так как они близки по сложности исполнения и композиционной нагруженности.

Аудиторное занятие: поиск образа.

Оборудование: иллюстративный материал.

Тема 1.2. Рисунок картона к иконе.

Аудиторное занятие: набросок в массах, уточнение пропорций, детализация, тональное решение, цветовое решение, обводка тушью, тексты.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Подготовка доски

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 1.4. Резьба образа. Выполняется последовательная резьба образа.

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, резьба глубин (планов), формирование общих отношений в рельефе, детальная проработка всех элементов, тексты, орнаменты.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 1.5. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование, нанесение защитного покрытия (лаки, мастики или масла).

Оборудование: наждак, морилки, мастики, лаки, масла, технический фен, кисти.

Направление «Православный орнамент»

Второй год обучения

Раздел 1. Композиционные основы православного орнамента

Тема 1.1. Закономерности метра и ритма. Метрическое построение орнамента. Ритмическое построение орнамента. Изучение закономерностей проводится на образце несложных орнаментальных композиций, традиционных для православного искусства (русский, византийский стили).

Аудиторное занятие: выполнение упражнений на метр и ритм.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Тема 1.2. Симметрия и асимметрия в орнаменте. Симметричная композиция в православном орнаменте. Центральные заставки. Асимметрические композиции в православном орнаменте. Угловые заставки.

Аудиторное занятие: выполнение упражнений на симметрию и асимметрию.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Тема 1.3. Контраст и тождество в орнаменте. Тождество, нюанс, контраст. Различные виды контраста, анализ орнаментов на контраст и тождество.

Аудиторное занятие: выполнение упражнений на контраст, тождество, нюанс.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Тема 1.4. Закономерности пропорции и масштабности. Анализ пропорций в орнаменте. Анализ масштабности орнамента и общей формы.

Аудиторное занятие: выполнение упражнений на пропорцию и масштабность.

Оборудование: бумага, карандаш, тушь, перо.

Раздел 2. Крупный орнамент с текстовой композицией

Тема 2.1. Выбор темы. Для выбора темы важно определить функцию будущего изделия, это может быть табличка с наименованием; краткое молитвословие в виде карниза или таблички; орнаментальная заставка для иконы и другое.

Аудиторное занятие: просмотр иллюстративного материала, эскизирование.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш.

Тема 2.2. Композиционное решение орнамента.

Аудиторное занятие: эскизирование, набросок в массах, проработка деталей.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.3. Построение шрифтовой композиции

Аудиторное занятие: выбор шрифта, построение текста в композиции.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка.

Тема 2.4. Подготовка доски для резьбы

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 2.5. Резьба композиции

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, подрезка планов, резьба общей формы элементов, детализация орнамента и текста.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 2.6. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование, нанесение защитного покрытия (лаки, мастики или масла).

Оборудование: наждак, морилки, мастики, лаки, масла, технический фен, кисти.

Раздел 3. Разработка орнамента для росписи фрагмента храма

Тема 3.1. Выбор храма и фрагмента для росписи. Ознакомительное задание с орнаментальной росписью в храме. Предлагается выбрать несложный фрагмент для росписи в храме, желательно без росписей.

Аудиторное занятие: выбор фрагмента, эскизирование интерьера.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш.

Тема 3.2. Композиция орнамента.

Аудиторное занятие: эскизирование, набросок в массах в масштабе, разработка элементов, детализация орнамента.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 3.3. Цветовое решение орнамента. Поиск цветового решения выполняется посредством подбора цветовых сочетаний.

Аудиторное занятие: подбор цветовых сочетаний, цветовое решение композиции.

Оборудование: бумага, карандаш, акварель, кисти.

Третий год обучения

Раздел 1. Мелкий орнамент с текстовой композицией

Тема 1.1. Выбор темы. Предлагается изготовить небольшую резную плакетку с текстом молитвы.

Аудиторное занятие: выбор молитвы.

Оборудование: молитвослов.

Тема 1.2. Композиционное решение орнамента.

Аудиторное занятие: эскизирование, набросок в массах, проработка деталей.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Построение шрифтовой композиции

Аудиторное занятие: выбор шрифта, построение текста в композиции.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка.

Тема 1.4. Подготовка доски для резьбы

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 1.5. Резьба композиции

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, подрезка планов, резьба общей формы элементов, детализация орнамента и текста.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 1.6. Финишная обработка

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование, нанесение защитного покрытия (лаки, мастики или масла).

Оборудование: наждак, морилки, мастики, лаки, масла, технический фен, кисти.

Раздел 2. Орнаментальное решение фрагмента иконостаса или раки

Тема 2.1. Композиция орнамента. Для выполнения задания необходимо выбрать иконостас или раку, у которых недостаточное орнаментальное решение. Это может быть незавершенный иконостас или же с большими утратами. Возможно также предложить новое решение уже готового иконостаса или работать с проектом иконостаса или раки.

Аудиторное занятие: выбор иконостаса или раки, эскизирование, набросок орнамента в массах, детализация, тональное решение.

Оборудование: иллюстративный материал, бумага, карандаш.

Тема 2.2. Подготовка доски для резьбы

Аудиторное занятие: циклевание, перевод рисунка.

Оборудование: цикли, калька, карандаш, копировальная бумага.

Тема 2.3. Резьба композиции

Аудиторное занятие: резьба глубины фона, выравнивание фона, подрезка планов, резьба общей формы элементов, детализация орнамента.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 2.4. Финишная обработка изделия

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование, нанесение защитного покрытия (лаки, мастики или масла).

Оборудование: наждак, морилки, мастики, лаки, масла, технический фен, кисти.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Выполнение в материале киота или макета крупного храмового предмета

Тема 1.1. Выбор темы. Для выполнения изделия предлагаются на выбор следующие предметы: напольный киот, аналой, рака, иконостас. При утверждении темы следует учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося. Изделие выполняется в масштабе.

Аудиторное занятие: выбор темы.

Оборудование: иллюстративный материал.

Тема 1.2. Проектирование предмета

Аудиторное занятие: эскизирование, определение масштаба, набросок в массах в масштабе, вычерчивание наброска в массах, проработка элементов.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка, тушь.

Тема 1.3. Композиция орнамента

Аудиторное занятие: эскизирование орнамента, набросок в массах, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.4. Подготовка материала для выполнения изделия

Аудиторное занятие: циклевание, шлифование.

Оборудование: цикли, наждак, доски.

Тема 1.5. Изготовление формы изделия. На данном этапе выполняются простые столярные работы для изготовления формы изделия.

Аудиторное занятие: подготовка элементов к резьбе – изготовление формы, сбор конструкции.

Оборудование: доски, рубанок, ножовка, лобзик, стусло, линейка, карандаш.

Тема 1.6. Резьба орнамента

Аудиторное занятие: резьба фона, выравнивание фона, подрезка планов, резьба общей формы элементов, детализация орнамента.

Оборудование: доска, нож-косяк, плоские и полукруглые стамески.

Тема 1.7. Финишная обработка изделия

Аудиторное занятие: шлифование резьбы, тонирование, нанесение защитного покрытия (лаки, мастики или масла).

Оборудование: наждак, морилки, мастики, лаки, масла, технический фен, кисти.

Направление «Проектирование предметов в интерьере храма»

Второй год обучения

Раздел 1. Настенный киот

Тема 1.1. Выбор иконы для изготовления киота. На отделении иконописи выбирается икона для проектирования киота.

Аудиторное занятие: выбор иконы.

Тема 1.2. Эскизирование формы.

Аудиторное занятие: выполнение эскизов формы изделия.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Разработка композиции киота.

Аудиторное занятие: набросок в массах в масштабе, детализация формы, конструктивное решение киота.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка, треугольник.

Тема 1.4. Разработка орнамента для киота

Аудиторное занятие: эскизирование орнамента, набросок в массах, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.5. Графическое исполнение проекта

Аудиторное занятие: обводка тушью, тональное и цветовое решение (отмывка).

Оборудование: тушь, перо, рапидографы или лайнеры, линейка, акварель, китайская тушь.

Раздел 2. Аналой

Тема 2.1. Эскизирование формы

Аудиторное занятие: выполнение эскизов формы изделия.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.2. Разработка композиции аналая

Аудиторное занятие: набросок в массах в масштабе, детализация формы, конструктивное решение аналая.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка, треугольник.

Тема 2.3. Разработка орнамента для аналая

Аудиторное занятие: эскизирование орнамента, набросок в массах, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.4. Графическое исполнение проекта

Аудиторное занятие: обводка тушью, тональное и цветное решение (отмывка).

Оборудование: тушь, перо, рапидографы или лайнеры, линейка, акварель, китайская тушь.

Третий год обучения

Раздел 1. Напольный киот

Тема 1.1. Выбор иконы для изготовления киота. На отделении иконописи выбирается икона для проектирования киота.

Аудиторное занятие: выбор иконы.

Тема 1.2. Эскизирование формы.

Аудиторное занятие: выполнение эскизов формы изделия.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Разработка композиции киота.

Аудиторное занятие: набросок в массах в масштабе, детализация формы, конструктивное решение киота.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка, треугольник.

Тема 1.4. Разработка орнамента для киота

Аудиторное занятие: эскизирование орнамента, набросок в массах, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.5. Графическое исполнение проекта

Аудиторное занятие: обводка тушью, тональное и цветное решение (отмывка).

Оборудование: тушь, перо, рапидографы или лайнеры, линейка, акварель, китайская тушь.

Раздел 2. Рака

Тема 2.1. Эскизирование формы

Аудиторное занятие: выполнение эскизов формы изделия.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.2. Разработка композиции аналая

Аудиторное занятие: набросок в массах в масштабе, детализация формы, конструктивное решение раки.

Оборудование: бумага, карандаш, линейка, треугольник.

Тема 2.3. Разработка орнамента для аналая

Аудиторное занятие: эскизирование орнамента, набросок в массах, детализация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 2.4. Графическое исполнение проекта

Аудиторное занятие: обводка тушью, тональное и цветное решение (отмывка).

Оборудование: тушь, перо, рапидографы или лайнеры, линейка, акварель, китайская тушь.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Иконостас

Тема 1.1. Выбор храма для изготовления иконостаса. Для проектирования иконостаса выбирается строящийся храм или церковь, в котором художественное решение иконостаса как таковое отсутствует.

Аудиторное занятие: выбор храма.

Оборудование: .

Тема 1.2. Выполнение зарисовок интерьера храма

Аудиторное занятие: эскизы интерьера храма, фотофиксация.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.3. Разработка композиции иконостаса

Аудиторное занятие: эскизирование, набросок в массах в масштабе.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.4. Вычерчивание конструктивного решения иконостаса

Аудиторное занятие: вычерчивание в масштабе фронтального вида иконостаса.

Оборудование: бумага, планшет, карандаш, линейка, треугольник, циркуль.

Тема 1.5. Разработка орнамента для иконостаса

Аудиторное занятие: эскизирование орнамента, набросок в массах в масштабе.

Оборудование: бумага, карандаш.

Тема 1.6. Графическое исполнение проекта

Аудиторное занятие: обводка тушью, тональное и цветовое решение (отмывка).

Оборудование: тушь, перо, рапидографы или лайнеры, линейка, акварель, китайская тушь.

Тема 1.7. Разработка фрагментов орнамента в натуральную величину

Аудиторное занятие: отрисовка орнаментов иконостаса в натуральную величину.

Оборудование: бумага, карандаш.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения учебного предмета «Церковно-прикладное искусство» учащиеся должны:

- знать характерные особенности церковно-прикладного искусства;
- знать терминологию в храмовом искусстве;
- знать основные характеристики дерева как материала для церковно-прикладного искусства;
- знать виды инструмента для резьбы по дереву;
- уметь поэтапно вести работу над изделием церковно-прикладного искусства;

Требования к уровню подготовки на различных направлениях:

Резная икона:

- знание иконописного канона;
- знание характерных особенностей формирования рельефа;
- умение самостоятельно выполнить резную икону различной сложности;
- владение навыками резьбы по дереву.

Православный орнамент:

- знание характерных художественных особенностей православного орнамента;
- умение поэтапно выполнить орнамент в технике резьбы по дереву;
- владение навыками резьбы по дереву

Проектирование предметов в интерьере православного храма:

- знание основных предметов в интерьере храма, их особенностей и функции;
- умение спроектировать киот, аналой, раку, иконостас.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Для текущего контроля успеваемости учащихся проводятся творческие просмотры по окончании каждого полугодия. Оценки ученикам выставляются по окончании каждой четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль) или по итогам четвертей.

По итогам 4-летнего курса на просмотре выставляется итоговая работа, выполненная в материале, и композиция к ней.

Критерии оценки

В зависимости от качества выполнения задач, поставленных перед учащимся, выставляются оценки:

5 (отлично) – учащийся самостоятельно выполняет задания в полном объеме, работа выполнена с творческим подходом, грамотно и качественно исполнена в материале.

4 (хорошо) – учащийся выполняет задания в полном объеме, имеются незначительные характерные ошибки, уровень качества выполнения в целом высокий.

3 (удовлетворительно) – учащийся выполняет задания не в полном объеме, с грубыми ошибками; учащийся не справляется с заданием без помощи преподавателя.

2 (неудовлетворительно) – за выполнение заданий в объеме меньшем, чем 50 %.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основным методическим материалом для реализации программы являются:

- книги по резьбе по дереву и художественной обработке дерева;
- альбомы по резьбе по дереву;
- альбомы по иконописи;
- образцы работ прошедших лет.

Занятия проводятся в мастерской, выполнение заданий рекомендуется на деревянных верстаках. Для выполнения заданий необходим специальный инструмент для резьбы по дереву: ножи-косяки, богородские, универсальные ножи, плоские стамески различной ширины, полукруглые стамески различной кривизны и ширины. Желательно обеспечить боковое освещение. Учащимся рекомендуется одевать фартуки. К работе с электроинструментом допускаются только учащиеся 3-4 классов.

Особое внимание необходимо уделить соблюдению техники безопасности. В мастерской в доступном месте необходимо иметь аптечку с набором средств для оказания первой медицинской помощи при порезах.

Мастерскую рекомендуется оформить изделиями, выполненными учащимися ранее.

На занятиях создается дружелюбная атмосфера общения, в процессе которого происходит живой обмен мнениями преподавателя и учащихся по интересующим вопросам. Возможно сопровождение занятий аудио-материалом на темы церковного искусства, общего духовного развития личности, истории Церкви и др.

Для успешного достижения результата в освоении программы по предмету «Церковно-прикладное искусство» рекомендуется разработать методические пособия на каждый раздел или год обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алдошина Н.Е. «Благословенный труд». Издательство «Изографика», 2001
2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия. М.: изд-во Эксмо, 2006
3. Дементьев С.В. Резьба по дереву. М.: Издательский дом МСП, 2008
4. Евдокимов П.Е. Искусство иконы. Богословие красоты. - Клин.: Изд-во «Христианская жизнь», 2007
5. Емельянов А. Школа резьбы по дереву. Уроки для начинающих. М.: Издательство Владис, 2011.
6. Журнал «Резьба по дереву», №1-4, 2009
7. Завершинский В.В. Практика резьбы по дереву. - М.: Издательство «Народное творчество», 2005.
8. Ивановская В.И. Русские орнаменты. Издательство «В. Шевчук», Москва, 2006
9. «Искусство Церкви» Факультет церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 1992 - 2007. М., 2007. 384 с.
10. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. М.: Экология, 1996.
11. Ильяев М.Д. Уроки искусного резчика. М.: Центрополиграф, 2011
12. Логачева М.А. Основы мастерства резчика по дереву. - М.: Издательство «Народное творчество», 2005.
13. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005
14. Полная энциклопедия художественных работ по дереву. Справочник/Сост. Рыженко В.И. - М.: Издательство Оникс, 2010
15. Попова Т. Л. Коллекция деревянной скульптуры и декоративной резьбы в собрании Переславского музея. М.: Северный паломник, 2009
16. Современная иконопись. Москва. ООО «Камерань», 2006
17. Стерлигова И.А. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XVI-XVII веков. М.: Северный паломник, 2008
18. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви - переславль.: Изд-во братства во имя святого князя Александра Невского
19. Флоренский П.А. Иконостас. / Павел флоренский - М.: АСТ, 2005.
20. Чупахин В.М. 22 урока геометрической резьбы по дереву. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Издательский дом Литера, 2004
21. Жильцов Ф., Шалин А.. Художественная резьба по дереву. Методика ускоренного обучения: Методическое пособие. - Новосибирск: Издательский дом «Манускрипт», 2002