УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ACTAНA

ГKКП «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

АКИМАТА ГОРОДА ACTAHA

ГКП НА ПХВ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №71

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВО, КАМНЯ И МЕТАЛЛА.

Астана, 2024

Разработчик:

Есмаганбетов Назар Муратович, ГКП на ПХВ школа-лицей №71, Художественный труд, Астана, 2024 г., 16 стр.

Аннотация

Программа **"*Художественная обработка дерево, камня и металла*"** представляет собой вариативный компонент образовательного процесса, предлагаемый в формате элективного курса.

Программа предназначена для обучающихся гимназий и лицеев, а также колледжа и вузов, увлечённых декоративно-прикладным искусством и стремящихся развить навыки работы с природными материалами и благородными металлами.

Программа включает изучение историко-культурных аспектов прикладного искусства, свойств материалов, технологий обработки дерево, камня и металла, а также разработку и реализацию собственных художественных проектов.

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей, эстетического восприятия и ответственности за результаты своей работы.

Курс рассчитан на **68 часов**, из которых 29 часов отведено на теоретическое обучение, а 39 часов – на практические занятия, что обеспечивает гармоничное сочетание теории и практики.

Финальным этапом является создание индивидуального проекта и его презентация на итоговой выставке, где учащиеся демонстрируют свои достижения и творческие идеи.

Содержание

Пояснительная записка……………………………………………………………...3

Цель, задачи и ожидаемые результаты программы……………………………….4

Структура программы……………………………………………………………….7

Учебно-методическое обеспечение программы……………………………….....11

Список основной и дополнительной литературы……………………………..…15

Пояснительная записка

"Нация, которая уважает свою культуру и традиции, будет успешной в построении своего будущего." — Президент Республики Казахстан.

Программа **"*Художественная обработка дерево, камня и металла*"** направлена на развитие навыков работы с уникальными природными материалами, формирование творческого мышления и проектного подхода у обучающихся.

Актуальность программы. Современные запросы на сохранение и популяризацию национальной культуры требуют освоения традиционных техник прикладного искусства. Включение в образовательный процесс художественной обработки природных и поделочных камней, и металлов, таких как алюминий, нейзильбера, медь и серебро, а также различных пород древесин позволяет сохранять наследие великого кочевого народа, органично соединяя его с мировыми трендами декоративно-прикладного творчества.

В Послании Президента Республики Казахстан подчёркивается необходимость воспитания у молодёжи уважения к национальной культуре и истории. Программа способствует реализации этого послания через практическое овладение традиционными ремёслами, включая инкрустацию, филигрань и резьбу.

Новизна программы. Системное изучение техник работы с древесиной разных пород, природными и поделочными камнями, а также металлами в образовательных учреждениях практически отсутствует. Эта программа предоставляет обучающимся уникальные возможности для освоения этих навыков, способствуя развитию их креативности, терпения и пространственного мышления.

Программа представляет собой инновационный подход к изучению прикладного искусства, интегрируя современные методы обучения с традиционными техниками. Она рассчитана на обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2 часовыми занятиями в неделю и 68 часами в год, студентов колледжа и вузов с направлением изобразительного и декоративно-прикладного искусства, заинтересованных в освоении творческих профессий и сохранении культурного наследия Казахстана.

Группы формируются из 10-15 учащихся, что позволяет обеспечить индивидуальный подход и эффективное освоение навыков. Для студентов колледжа и вузов часовая нагрузка и годовая нагрузка должна быть измененной по усмотрению руководством данной организацией. Программа направлена на развитие практических умений работы с природными материалами, формирование творческого мышления и проектного подхода.

Цель, задачи и ожидаемые результаты программы

Цель программы

Развитие у обучающихся навыков художественной обработки природных и поделочных камней, древесины листовой и еловых парод, а также металлов, таких как алюминий, нейзильбера, медь и серебро. Формирование у них креативности, терпения и проектного мышления.

Задачи программы

Обучающие задачи

-Ознакомление с основными техниками обработки древесины, металла и камня.

-Изучение традиционных и современных подходов к обработке материалов.

-Формирование умений и навыков безопасной работы с инструментами.

-Изучение историко-культурных аспектов обработки дерева, камня и металла, включая применение национальных мотивов.

Развивающие задачи

-Развитие эстетического вкуса и творческого мышления.

-Формирование навыков пространственного проектирования и дизайнерского подхода.

-Способствование развитию моторики, координации движений и терпения.

Воспитательные задачи

-Воспитание уважения к традициям и культурному наследию великой кочевой и ремесленной степной жизни.

-Формирование ответственности за выполнение творческих проектов.

-Привитие экологического сознания и бережного отношения к природным материалам, а также повторному использованию бытового материала.

Ожидаемые результаты от программы

Знания — охватывают теоретические аспекты и понимание техник обработки материалов.

-Обучающиеся изучат основные техники обработки металлов (алюминий, нейзильбера, медь и серебро): гравировка, чеканка, филигрань, плавка.

-Освоят теоретические аспекты обработки природных и поделочных камней: шлифовка, резьба, инкрустация.

-Узнают о разновидностях парод древесин (береза, осина, клен, дуб, сосна) и техники обработки: резьба по дереву, выжигание, шлифовка и полировка.

-Получат знания о традиционных казахских орнаментах и их использовании в декоративно-прикладном искусстве.

-Изучат современные и традиционные подходы к обработке материалов.

Умения — фокус на практических навыках, таких как создание проектов и работа с инструментами.

-Научатся разрабатывать проектные изделия: от создания эскиза до выполнения готового проекта.

-Овладеют навыками безопасной работы с инструментами и оборудованием.

-Освоят интеграцию различных техник для создания комплексных изделий из дерева, металла и камня.

-Получат практические навыки в обработке алюминия, нейзильбера, меди, серебра и гранита, мрамора, агата, малахита, а также березы, осины, дуба, сосны.

Навыки — направлены на формирование устойчивых практических умений и профессиональных качеств.

-Научатся комбинировать традиционные и современные техники обработки материалов.

-Разовьют навыки анализа и выбора подходящих инструментов и методов для выполнения задач.

-Освоят навыки художественного проектирования, включающие элементы декоративного оформления.

Опыт и творчество — акцент на приобретении реального опыта и развитии креативности.

-Учащиеся приобретут опыт работы с природными материалами в рамках творческих проектов.

-Разовьют креативное мышление и эстетическое восприятие, применяя художественные подходы в своих работах.

-Примут участие в коллективных и индивидуальных творческих процессах.

Эмоциональные ценности — воспитание уважения к культуре, ответственности и экологическому сознанию.

-Воспитают уважение к национальной культуре и традициям казахского народа.

-Сформируют ответственность за выполнение поставленных задач и за качество своих работ.

-Повысится экологическое сознание и ценность бережного отношения к природным ресурсам.

Структура программы.

1. **Основы безопасности труда. (3 часа)**

Обучение основам безопасности труда — это неотъемлемая часть подготовки учащихся, позволяющая обеспечить безопасность на рабочем месте и создать благоприятные условия для труда. Это система знаний и правил, направленных на обеспечение безопасных условий работы, сохранение здоровья и жизни. Изучение этой темы важно для предотвращения несчастных случаев и травм.

1. **Введение в художественную обработку древесины камня, а также металла. (3 часов)**

Художественная обработка древесины, камня, а также металла, включает в себя создание декоративных и утилитарных изделий с использованием уникальных свойств материалов. Дисциплина объединяет элементы ремесла, искусства и технологии. Эта область позволяет сочетать творческое самовыражение и мастерство, создавая уникальные изделия, которые подчеркивают природную красоту материалов и искусство мастера.

1. **Инструменты и материалы: свойства и особенности обработки. (8 часов)**

Знание свойств материалов и правильный выбор инструментов обеспечивает эффективность работы и высокое качество готовых изделий. Обработка материалов требует правильного подбора инструментов и учета свойств каждого материала. Это позволяет достичь высокого качества изделий и продлить срок службы оборудования.

1. **Техники работы с деревом и металлом. (25 часа)**

Эти техники позволяют придавать металлу и дереву художественную форму, подчеркивая его природную пластичность и декоративные свойства.

1. **Обработка камня. (18 часов)**

Шлифовка, резьба, инкрустация, травление-каждая техника позволяет раскрыть природную красоту камня и создать уникальные декоративные изделия.

1. **Создание проекта: от идеи до готового изделия. (10 часов)**

Создание проекта требует тщательного планирования, креативного подхода и мастерства на каждом этапе, что позволяет воплотить идею в готовое уникальное изделие.

1. **Итоговая выставка. (2 часа)**

Итоговая выставка — это завершающий этап творческой деятельности, на котором учащиеся представляют свои работы широкой аудитории. Выставка позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся, формирует уверенность в себе и способствует развитию навыков самопрезентации.

Общее время: 68 часов.

Структура программа: "*Художественная обработка дерево, камня и металла*"

Раздел	**Час**	**Цель**	**Задачи**		
Обучающие	**Развивающие**	**Воспитательные**
Основы безопасности труда.	**3**	Обеспечить знание правил безопасной работы	- Ознакомить с базовыми принципами техники безопасности. - Научить правильному обращению с инструментами.	- Формировать навыки осознанного восприятия рабочего процесса. - Развивать аккуратность и внимание к деталям.	- Сформировать ответственное отношение к безопасной работе.
Введение в художественную обработку древесины, камня и металла.	**3**	Познакомить с основными видами обработки материалов	- Ознакомить с различными направлениями художественной обработки. - Объяснить значение художественного ремесла в истории и культуре.	- Развивать творческое мышление и эстетический вкус. - Формировать интерес к художественным традициям.	- Привить уважение к ремесленному труду и культурному наследию.
Инструменты и материалы, свойства и особенности обработки.	**8**	Научить выбирать и использовать инструменты и материалы	- Ознакомить с характеристиками различных материалов. - Научить правильному выбору инструментов для разных операций.	- Развивать практические навыки работы с инструментами. - Формировать умение анализировать свойства материалов.	- Воспитывать экономное отношение к материалам и инструментам.
Техники работы с деревом и металлом.	**25**	Освоить основные техники работы с деревом и металлом	- Изучить последовательность выполнения различных техник. - Научить основным приёмам ручной обработки.	- Развивать пространственное воображение и мелкую моторику. - Формировать чувство композиции и дизайна.	- Воспитывать усидчивость и стремление к совершенству в работе.
Обработка камня.	**18**	Развить навыки обработки и украшения камня	- Научить шлифовке и инкрустации на камне. - Освоить техники резьбы и травления.	- Развивать внимание к деталям и художественный вкус. - Формировать умение аккуратно работать с хрупкими материалами.	- Прививать терпение и уважение к природным материалам.
Создание проекта: от идеи до готового изделия.	**10**	Развить проектное мышление	- Научить разрабатывать идеи для проектов. - Сформировать умение составлять поэтапный план работы.	- Развивать навыки анализа и синтеза в процессе проектирования. - Формировать чувство завершённости проекта.	- Воспитывать ответственность за результат своей работы.
Итоговая выставка.	**2**	Продемонстрировать результаты обучения	- Организовать презентацию творческих проектов. - Оценить уровень овладения техниками.	- Развивать уверенность в себе через демонстрацию работ. - Формировать навыки публичного выступления.	- Воспитывать гордость за свои достижения и уважение к труду других.
Итог:	**68**				

Учебно-методическое обеспечение программы.

Разделы и темы программы:

Раздел 1. Основы безопасности труда. (3 часа)

- Понятие безопасности труда.

- Оказание первой помощи.

- Правила работы с инструментами.

Раздел 2. Введение в художественную обработку древесины камня, а также металла. (3 часов)

- История художественной обработки материалов.

- Виды художественных техник

- Примеры национального ремесла.

Раздел 3. Инструменты и материалы: свойства и особенности обработки. (8 часов)

- Основные виды инструментов: ручные и механические.

- Свойства древесины, камня и металлов.

- Подготовка материалов к обработке.

Раздел 4. Техники работы с деревом и металлами. (25 часа)

- Чеканка: основы и приёмы.

- Филигрань и плавка металлов.

- Ковка и гравировка.

- Резьба и выжигание по дереву.

- Шлифовка и полировка изделий.

Раздел 5. Обработка камня. (18 часов)

- Шлифовка камня: инструменты и этапы.

- Резьба по камню: основные техники.

- Инкрустация: материалы и методы.

- Травление: художественные приёмы.

Раздел 6. Создание проекта: от идеи до готового изделия. (10 часов)

- Разработка идеи проекта.

- Создание эскиз и чертеж.

- Поэтапное планирование работы.

- Реализация проекта: создание изделия (2 часа, общее время: 10 часов).

Раздел 7. Итоговая выставка. (2 часа)

- Организация выставки. Представление работ обучающихся, оформление и презентация.

- Подведение итогов и обсуждение достижений.

Общее время: 68 часов.

Тематическое планирование по программе.

Раздел	**Тема**	**Общие время**	**Час**	**План. дата**	**Проведен. дата**
Основы безопасности труда	Понятие безопасности труда	3	1		
	Оказание первой помощи.		1		
	Правила работы с инструментами		1		
Введение в художественную обработку древесины, камня и металла	История художественной обработки материалов	3	1		
	Виды художественных техник		1		
	Примеры национального ремесла		1		
Инструменты и материалы: свойства и особенности обработки	Основные виды инструментов: ручные и механические	8	2		
	Свойства древесины, камня и металлов		3		
	Подготовка материалов к обработке		3		
Техники работы с деревом и металлами	Чеканка: основы и приёмы	25	5		
	Филигрань и плавка металлов		5		
	Ковка и гравировка		5		
	Резьба и выжигание по дереву		5		
	Шлифовка и полировка изделий		5		
Обработка камня	Шлифовка камня: инструменты и этапы	18	5		
	Резьба по камню: основные техники		5		
	Инкрустация: материалы и методы		4		
	Травление: художественные приёмы		4		
Создание проекта	Разработка идеи проекта	10	2		
	Создание эскиза и чертежа		3		
	Поэтапное планирование работы		3		
	Реализация проекта: создание изделия		2		
Итоговая выставка работ учащихся	Организация выставки: Представление работ, оформление и презентация	2	1		
	Подведение итогов и обсуждение достижений		1		
Общее время:		**68**			

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Баумгартен А. "Основы художественной обработки металлов".
2. Глазов А. П. "Технология обработки дерева: учебное пособие".
3. Кузнецов В. В. "Резьба по дереву: традиционные и современные техники".
4. Иванов С. А. "Художественная обработка камня".
5. Смирнов А. И. "Основы ковки и чеканки металла".
6. Захаров А. Н. "Инкрустация в искусстве: дерево и камень".
7. Попов В. И. "Шлифовка и полировка: руководство по работе с камнем".
8. Дубовик А. Г. "Основы гравировки и филиграни".
9. Ткаченко О. В. "Художественная обработка древесины: учебное пособие".
10. Коровин В. М. "Мастера камня: история и современность".
11. Беляев Ю. П. "Резьба по дереву: практическое руководство".
12. Чернышев Н. А. "Основы проектирования художественных изделий".
13. Лебедев С. В. "Художественные техники ковки и литья".
14. Сидоров А. П. "Работа с инструментами для художественной обработки".
15. Александрова И. Г. "Традиции и современность в обработке камня и металла".

Дополнительная литература:

1. Бондаренко А. В. "Эстетика и практичность в обработке дерева".
2. Никифоров И. И. "Древесина в искусстве: секреты мастерства".
3. Петров С. А. "Современные инструменты для обработки металлов".
4. Кузьмина О. Н. "Художественная резьба: уникальные проекты".
5. Шилов А. В. "История художественной обработки металла".
6. Орлов И. П. "Камень как материал для творчества".
7. Поляков В. Н. "Практическое руководство по работе с камнем".
8. Гончаров В. А. "Экологические аспекты обработки природных материалов".
9. Еремин С. В. "Техника и технология филиграни".
10. Григорьев П. П. "Национальные мотивы в резьбе и чеканке".