

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Мурманской области «Центр образования «Лапландия»

ПРИНЯТО

методическим советом

Протокол

от «__» _____ 2022 г. № _____

Председатель _____ А.Ю. Решетова

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ГАНОУ МО

«ЦО «Лапландия»

от «__» _____ 2022 г. № _____

Директор _____ С.В. Кулаков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (КРАТКОСРОЧНАЯ)
«КЕРАМИКА»**

Возраст учащихся: **14-17 лет**

Срок реализации программы: **10 дней**

Составитель:

Груздева Инга Николаевна,
начальник отдела по развитию
художественного образования
Министерства культуры
Мурманской области;
член Мурманского ООО ВТОО
«Союз художников России»

г. Мурманск
2022

Пояснительная записка

Программа «Керамика» имеет художественную направленность. Программный материал предусматривает продвинутый уровень обучения.

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы:

- Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» №273 от 29.12.2012;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»;

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» (письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242).

Программа составлена на основе типовых программ по декоративно-прикладному творчеству, личного опыта, а также многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы:

Программа «Керамика» дает возможность расширить и дополнить образование детей в области изобразительного искусства, направлена на развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, расширение кругозора, всестороннее развитие профессиональных навыков и воспитание эстетического вкуса учащихся.

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия декоративно-прикладным искусством – это путь приобщения учащихся к истокам традиционной фольклорной культуры, изучение путей развития современной художественной керамики, изучение взаимодействий традиций народной керамики и новаторства в современной художественной керамике, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона. Данная взаимосвязь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и

воплощать его в формах декоративно-прикладного творчества, гармонично объединяя функциональный и эстетический компоненты в керамическом изделии.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений и навыков в области художественного творчества, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.

В основе педагогических принципов подачи учебного материала программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.

Большая часть учебного времени выделяется на практические занятия.

Содержание программы «Керамика» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории керамики, технологических способов формообразования, приемов декорирования керамики, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно – прикладного искусства.

Теоретическая часть учебной программы тесно связана с практической. На каждом занятии теоретические знания закрепляются в практических формах.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- из истории развития керамики;
- традиционные виды народной глиняной игрушки Северо-Запада России;
- основные приемы ручного формообразования;
- декорирование керамической поверхности ручными способами;
- рельефные керамические композиции.

Творческие работы, связанные с лепкой традиционной народной керамической игрушки, предполагают создание работ с соблюдением стилистики и приемов лепки традиционной народной керамической игрушки Северо-Запада России. Творческие работы объемно-пространственной композиции в керамике предполагают создание работ различными методами и способами, и направлены на развитие художественно-образного мышления в создании художественного объекта.

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения простого материала – к более сложному, от упражнений – к творческим заданиям.

Актуальность программы заключается:

- в её востребованности, так как ориентирует на приобретение актуальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства;
- в её направленности на создание условий для развития творческих возможностей ребенка, его фантазии и воображения.

Цель программы: создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития детей, а также выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в области изобразительного искусства.

В соответствии с целью определены задачи программы:

Образовательные:

- актуализация понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- совершенствование навыков приемов ручного формообразования керамики, работа с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей;
- совершенствование навыков умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму, грамотного определения основных соотношений объемов и пропорций;
- совершенствование навыков умения передавать массу, объем, пропорции и характерные особенности предметов;
- совершенствование и расширение знаний и умений конструктивного и пластического способа лепки;
- совершенствование умения работать с натуры и по памяти;
- совершенствование знаний основных техник декорирования керамики и практическое их применение;

Развивающие:

- развитие устойчивого интереса детей к декоративно-прикладному искусству, в частности к керамике;
- развитие образного и пространственного мышления, и воображения;
- развитие зрительной и вербальной памяти;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания художественного образа;
- совершенствование художественного вкуса и повышение общего культурного уровня.

Воспитательные:

- приобщение учащихся к истокам народного искусства;
- формирование средствами керамики духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством;
- поддержка развития индивидуальных художественных способностей;
- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Адресат

Программа предназначена для обучающихся и выпускников от 14 до 17 лет (включительно), образовательных учреждений всех видов и типов художественной направленности (СПО, ДХШ, ДШИ), проявивших способности в области изобразительного искусства, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства или предпрофессиональной программе с целью обучения, совершенствования и обогащения знаний основ декоративно-прикладного искусства, в частности керамики.

Образовательная программа реализуется посредством использования принципов личностно-ориентированного подхода, направленного на развитие каждого обучающегося, независимо от уровня его творческих способностей и возможностей, а также выявление и поддержку одаренных учащихся.

Форма обучения: очная (образовательный интенсив).

Форма организации деятельности учащихся на занятиях: в форме аудиторных занятий - групповые занятия.

Продолжительность реализации: 10 дней.

Объем учебной нагрузки: 60 часов.

Режим занятий: занятия проходят 5 раз в неделю по 6 академических часов в течении 2-х недель, в соответствии с утверждённым расписанием на начало смены.

Продолжительность занятия (академического часа): 45 минут.

Возраст обучающихся: 14-17 лет.

Вид занятий: практические и теоретические занятия, мастер-классы, лекции-беседы (видео-презентации).

Количество обучающихся: 7 человек.

Условия приема

Отбор кандидатов на обучение производится по результатам творческого отбора. Индивидуальный творческий отбор проводит Экспертный совет Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная Звезда», согласно общим правилам подачи и рассмотрения заявок на участие в образовательных программах по изобразительному искусству и критериям отбора.

Ожидаемые результаты освоения программы

В процессе обучения выпускники должны сформировать комплекс знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Керамика».

Личностные результаты:

- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;

- по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь представление об истории искусства керамики, о стилевых особенностях народной глиняной игрушки, о разнообразии способов и приемов лепки, декорирования керамики.

Метапредметные результаты:

- актуализация, совершенствование и обогащение знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства, необходимых в дальнейшем при изучении предметов обязательной и вариативной частей дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства и дальнейшего профессионального становления

Предметные результаты:

- актуализация и обогащение знаний основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно – прикладного искусства;
- обогащение знаний физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества;
- совершенствование умений раскрывать образное и пластическое решение в художественно – творческих работах;
- совершенствование умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества;
- совершенствование навыков копирования лучших художественных образцов;
- совершенствование навыков работы в различных техниках и материалах.

Программа содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение, которых обеспечивает программа «Керамика».

По окончании освоения программы обучающиеся должны:

Знать:

- сведения из истории развития искусства керамики;
- сведения о народных промыслах России;
- оснащение рабочего места;
- основное оборудование и материалы, используемые в работе: глина, керамические красители, инструменты;
- понятия и термины, используемые при работе с глиной;
- последовательность и особенности работы с керамическими материалами;
- способы изготовления изделий из пласта;
- приемы формовки сосуда основными способами;
- способы и приёмы использования пластических свойств глиняной массы при выполнении различных фактур;
- приемы декоративной трансформации птиц, животных, растений, с учетом пластических возможностей керамической массы (глина, шамот);
- способы передачи характера типажей заданного сюжета;

- знать традиционные народные способы декорирования керамики.

Уметь:

- самостоятельно формовать изделия из целого комка глины;
- использовать разные приемы офактуривания;
- использовать приемы народной лепки;
- выполнять работу различными техническими приемами;
- выполнять работу разными способами (лепка фигуры из простейших составляющих, работать «от общего к частному»);
- выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска глины;
- свободно владеть различными способами и приемами лепки;
- выполнять различные виды декоративных рельефов;
- использовать приемы художественной трансформации;
- решать художественно-композиционные задачи.

Содержание программы представлено в учебно-тематическом плане.

Учебно-тематический план КЕРАМИКА

№ п/п	Наименование темы	Аудиторное занятие	Теория	Практика	Формы контроля
Раздел 1. Искусство керамики					
1.1.	История возникновения керамики. Керамика – ремесло и искусство	1	1	-	Лекция-беседа, наблюдение
1.2.	Свойства и виды глин, их использование в культуре и жизни людей. Знакомство с разными керамическими материалами. Инструменты для работы с глиной	2	0,5	1,5	Лекция-беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		3	1,5	1,5	
Раздел 2. Ручное формообразование из целого куска глины					
2.1.	Древнейший способ ручного формообразования – из целого куска глины. Создание объемной формы	1	0,5	0,5	Беседа, наблюдение, творческие

	способом сдавливания и проминания глины				задания, просмотр
2.2.	Как лепил древний человек. Три основных способа лепки сосуда. Ручная формовка. Лепка сосуда слепым методом	2	0,5	1,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		3	1	2	
Раздел 3. Ручное формообразование методом навива глиняных жгутов					
3.1.	Формообразование методом кольцевой лепки из глиняных жгутов	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
3.2.	Формообразование методом спирального навива глиняных жгутов	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		6	1	5	
Раздел 4. Ручное формообразование методом прищипа					
4.1.	Формообразование методом прищипа. Сочетание методов спирального навива жгутов и метода прищипа	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		3	0,5	2,5	
Раздел 5. Декоративный керамический пласт. Плоский рельеф. Способы раскатывания глиняного пласта и декорирование наклепами и штампами. Основные техники ручного формообразования из пласта					
5.1.	Плоский рельеф. Способ раскатывания глиняного пласта с декорированием штампами и гравировкой	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
5.2.	Декоративный керамический пласт. Способ раскатывания глиняного пласта и декорирование наклепами	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр

		6	1	5	
Раздел 6. Традиционные виды народной глиняной игрушки					
6.1.	Знакомство с народной керамической игрушкой Северо-Запада и Центра России. Лепная игрушка по мотивам народных традиций. Лепка путем продавливания и проминания из целого куска глины	6	0,5	5,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
6.2.	Образная выразительность народной глиняной игрушки. Вельская народная глиняная игрушка (Архангельская губ.). Лепка глиняных игрушек (свистулек) на основе пустотелой формы	6	0,5	5,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
6.3.	Лепная игрушка по мотивам народных традиций. Лепка путем продавливания и проминания из целого куска глины, и соединения отдельных деталей. Вельская народная глиняная игрушка (Архангельская губ.)	6	0,5	5,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		18	1,5	16,5	

Раздел 7. Способы ручного формообразования. Декорирование керамической поверхности ручными способами					
7.1.	Техника лепки из пласта несложных форм. Тиснение и штамп как способы декорирования	2	0,5	1,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
7.2.	Офактуривание плоских форм методом тиснения. Декоративный натюрморт. Стилизация и художественная трансформация в фактурном рельефе	2	0,5	1,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
7.3.	Рельефная керамическая композиция комбинированный способ лепки и декорирование тиснением, штампами и гравировкой	2	0,5	1,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр

		6	1,5	4,5	
Раздел 8. Способы ручного формообразования. Ансамбль керамических предметов					
8.1.	Техника лепки из пласта. Создание несложных форм предмета. Оттиск растений, как способ декорирования керамики	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
8.2.	Техника лепки из пласта объемных предметов. Декорирование способом оттиски растений и лепными элементами объемных предметов	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		6	1	5	
Раздел 9. Рельефные керамические композиции					
9.1.	Русский изразец. Традиции, композиция и технология	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
9.2.	Образ сказочных птиц в славянской мифологии. Птица Сирин в традициях народной керамики	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
9.3.	Художественная трансформация и декоративное обобщение формы в рельефной композиции	3	0,5	2,5	Беседа, наблюдение, творческие задания, просмотр
		9	1,5	7,5	
Всего часов:		60	10,5	49,5	

Содержание учебной программы

Раздел 1. Искусство керамики (3 часа).

Теория - 1,5 часа

Практика - 1,5 часа

Тема 1.1. История возникновения керамики. Керамика - ремесло и искусство.

Теория – 1 час

Лекция – беседа «Из истории возникновения керамики». В рамках культурной программы – посещение постоянной экспозиции тактильной выставке «Скульптура XX-XXI вв.» в Культурно-выставочном центре Русского музея на площадке Мурманского областного музея.

Тема 1.2. Свойства и виды глин, их использование в культуре и жизни людей. Знакомство с разными керамическими материалами. Инструменты для работы с глиной.

Теория – 0,5 часа

Пластичность, связующие способности, составы и свойства глин. Особенности творчества в материале керамика. Предназначение инструментов, применяемых при работе с глиняной массой в керамике.

Практическая работа – 1,5 часа

Задание №1. Изготовление медальона-подвески. Бусины разных форм.

Раздел 2. Ручное формообразование из целого куска глины (3 часа).

Теория - 1 час

Практика - 2 часа

Тема 2.1. Древнейший способ ручного формообразования – из целого куска глины. Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины.

Теория – 0,5 часа

Беседа о первом и древнейшем способе ручного формообразования – из целого куска. Разнообразие форм и техник исполнения. Разнообразие техник и способов декорирования керамики. Магия звука от язычества до наших дней.

Практическая работа – 1 час

Задание №1. Изготовление объемной формы «Колокольчик». Лепка из глины путем вытягивания формы из целого куска. Декорирование наклепными узорами и тиснением.

Тема 2.2. Как лепил древний человек. Три основных способа лепки сосуда. Ручная формовка. Лепка сосуда слепым методом.

Теория - 0,5 часа

Беседа об основных способах лепки сосуда в технике ручной формовки. Исследование на ощупь и через прикосновение формы, объемов, индивидуальных характеристик предметов. Тактильность в работе. Умение дифференцирования предметов по разным качествам и свойствам на ощупь. Формирование объемно-пространственного мышления при помощи слепого метода лепки.

Практическая работа – 1 час

Задание №1. Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины. Ручная формовка изделия при помощи слепого метода лепки.

Раздел 3. Ручное формообразование методом навива глиняных жгутов (6 часов).

Теория - 1 час

Практика – 5 часов

Тема 3.1. Формообразование методом кольцевой лепки из глиняных жгутов.

Теория – 0,5 часа

Ручное формообразование. Основные приемы лепки. Метод кольцевой лепки из глиняных жгутов.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Лепка сосуда в жгутовой технике. Декоративная форма. Ручная формовка.

Тема 3.2. Формообразование методом спирального навива глиняных жгутов.

Теория – 0,5 часа

Ручное формообразование. Три основных способа лепки сосуда: из целого куска глины, спирально-жгутовой способ и способ прищипа.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Лепка сосуда из целого куска глины. Декоративная форма. Ручная формовка.

Задание №2. Лепка сосуда спирально-жгутовым способом. Декоративная форма. Ручная формовка.

Раздел 4. Ручное формообразование методом прищипа (3 часа).

Теория - 0,5 часа

Практика - 2,5 часа

Тема 4.1. Формообразование методом прищипа. Сочетание методов спирального навива жгутов и метода прищипа.

Теория – 0,5 часа

Разнообразие методов формообразования. Сочетание методов и использование их в одной работе. Сложности изготовления.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Изготовление объемной формы сочетанием методов спирального навива жгутов и лепки из целого куска глины. Декоративная форма. Ручная формовка.

Раздел 5. Декоративный керамический пласт. Плоский рельеф. Способы раскатывания глиняного пласта и декорирование налентами и штампами. Основные техники ручного формообразования из пласта (6 часов).

Теория - 1 час

Практика - 5 часов

Тема 5.1. Плоский рельеф. Способ раскатывания глиняного пласта с декорированием штампами и гравировкой.

Теория – 0,5 часа

Понятие «Рельеф», «Фактура», «Стилизация». Различные способы раскатывания глиняного пласта. Последовательность изготовления работы в глине. Различные способы декорирования. Применение фактуры, как способа декорирования.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Изготовление декоративного панно «Ангел». Раскатывание глиняного пласта с декорированием штампами и гравировкой.

Тема 5.2. Декоративный керамический пласт. Способ раскатывания глиняного пласта и декорирование наклепами.

Теория – 0,5 часа

Закрепление понятия «Рельеф», «Фактура», «Стилизация». Использование в работе стилизованных изображений (птиц, рыб, животных, растений). Последовательность изготовления работы в глине. Способы декорирования.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Изготовление декоративного панно «Рыбка» или «Птица». Раскатывание глиняного пласта с декорированием наклепами.

Раздел 6. Традиционные виды народной глиняной игрушки (18 часов).

Теория – 1,5 часа

Практика – 16,5 часов

Тема 6.1. Знакомство с народной керамической игрушкой Северо-Запада и Центра России. Лепная игрушка по мотивам народных традиций. Лепка путем продавливания и проминания из целого куска глины.

Теория – 0,5 часа

Беседа о керамических и гончарных промыслах России. Традиционная глиняная игрушка – древнейший вид народного искусства. Тесная связь глиняной игрушки и гончарного промысла. Национальные особенности, общечеловеческие черты, региональное своеобразие, индивидуальная манера автора. Особенности традиционных приемов лепки. Ручное формование. Комковая техника. Игрушка из целого куска глины.

Практическая работа – 5,5 часов

Задание №1. Лепка глиняной игрушки «Полкан» на основе традиционных приемов каргопольской народной игрушки. Особенности лепки каргопольских игрушек.

Задание №2. Лепка глиняной игрушки «Баба с близнецами» по мотивам Сапожковской глиняной игрушки (Рязанская область). Особенности лепки.

Задание №3. Лепка глиняной игрушки «Птичка» по мотивам Новоторжской глиняной игрушки (г. Торжок, Тверская область). Особенности лепки.

Тема 6.2. Образная выразительность народной глиняной игрушки. Вельская народная глиняная игрушка (Архангельская губ.). Лепка глиняных игрушек (свистулек) на основе пустотелой формы.

Теория – 0,5 часа

Образная выразительность народной глиняной игрушки. Единая знаковая система наряду с языком, мифом и обрядом. Глиняная игрушка, как своеобразный язык культуры, отражающий определенный образ жизни, представления предков о природе и мироздании. Ручное формование. Изготовление свистульки из пласта. Способы изготовления свистка.

Практическая работа – 5,5 часа

Задание №1. Лепка свистульки «Птичка».

Задание №2. Лепка свистульки «Баранчик».

Задание №3. Лепка свистульки «Всадник».

Тема 6.3. Лепная игрушка по мотивам народных традиций. Лепка путем продавливания и проминания из целого куска глины, и соединения отдельных деталей. Вельская народная глиняная игрушка (Архангельская губ.).

Теория – 0,5 часа

Образы и символизм народной игрушки. Переход из мира ритуальной магии в безоблачный мир игрушек. Особенности лепки вельских игрушек по народным мотивам методом продавливания, проминания и соединения отдельных деталей.

Практическая работа – 5,5 часа

Задание №1. Лепка форм «Берегиня».

Задание №2. Лепка свистульки «Древо-жизни».

Раздел 7. Способы ручного формообразования. Декорирование керамической поверхности ручными способами (6 часов).

Теория – 1,5 часа

Практика – 4,5 часа

Тема 7.1. Техника лепки из пласта несложных форм. Тиснение и штамп как способы декорирования.

Теория – 0,5 часа

Основные приемы и техники создания предметов быта в истории керамики. Различные способы декорирования керамики.

Практическая работа – 1,5 часа

Задание № 1. Создание декоративного сосуда.

Тема 7.2. Офактуривание плоских форм методом тиснения. Декоративный натюрморт. Стилизация и художественная трансформация в фактурном рельефе.

Теория – 0,5 часа

Офактуривание плоской поверхности пласта с помощью отминки штампом, офактуривание тканью. Разнообразие приемов.

Практическая работа – 1,5 часа

Задание №1. Пласт «Декоративный натюрморт».

Тема 7.3. Рельефная керамическая композиция комбинированный способ лепки и декорирование тиснением, штампами и гравировкой

Теория – 0,5 часа

Фактура, как изобразительный прием. Отфактуривание штампами и гравировкой.

Практическая работа – 1,5 часа

Задание №1. Пласт «Декоративный натюрморт с изображением бытовых предметов». Комбинированный способ лепки и декорирования.

Раздел 8. Способы ручного формообразования. Ансамбль керамических предметов (6 часов).

Теория – 1 час

Практика – 5 часов

Тема 8.1. Техника лепки из пласта. Создание сложных форм предмета. Отгиск растений, как способ декорирования керамики.

Теория – 0,5 часа

Фактура, как выразительное средство художественной керамики. Раскатывание пласта глины, создание фактуры при помощи природных материалов.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Изготовление блюда в форме листа. Декоративная форма. Декорирование отпечатками растений. Отминка растений на глиняной пластине. Свободная композиция.

Тема 8.2. Техника лепки из пласта объемных предметов. Декорирование способом отминки растений и лепными элементами объемных предметов.

Теория – 0,5 часа

Воздействие фактуры на образ объемного объекта. Отфактуривание сосуда при помощи природных материалов и лепными элементами.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Сосуд, декорированный отпечатками растений.

Раздел 9. Рельефные керамические композиции (9 часов)

Теория – 1,5 часа

Практика – 7,5 часов

Тема 9.1. Русский изразец. Традиции, композиция и технология

Теория – 0,5 часа

Понятие «Изразец». Изразцы – такое древнее искусство. Геометрические и растительные орнаменты. Композиция и технология. Последовательность изготовления работы в глине. Изразцы в технике свободной лепки.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Изготовление изразца «Русалка».

Тема 9.2. Образ сказочных птиц в славянской мифологии. Птица Сирин в традициях народной керамики

Теория – 0,5 часа

Орнитоморфные и зооморфные мотивы. Композиция и технология. Последовательность изготовления работы в глине.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание №1. Лепка рельефной композиции «Птица Сирин» в традициях русской народной пластики.

Тема 9.3. Художественная трансформация и декоративное обобщение формы в рельефной композиции

Теория – 0,5 часа

Организация объёмного изображения на плоскости, изучение способов декорирования поверхности при помощи различных фактур. Выполнение в материале декоративного рельефа, рельефного панно, детальная проработка.

Практическая работа – 2,5 часа

Задание № 1. Панно с рельефом «Подводный мир».

Задание № 2. Панно с рельефом «Старый город».

Комплекс организационно-педагогических условий

Материально-техническое обеспечение и инфраструктура

С целью достижения планируемых результатов освоения данной образовательной программы необходимо соблюдение основных требований к материально-техническим, учебно-методическим, кадровым и иным условиям ее реализации.

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре, собственной или используемой на основании договорных взаимоотношений организацией, реализующей программу «Керамика»:

- материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам и нормам охраны труда;
- соблюдаются установленные сроки текущего ремонта;
- созданы условия для содержания, своевременного использования и ремонта компьютерной техники.

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения соответствует профилю программы и включает в себя:

- *материальный*: просторные, светлые учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, удобной мебелью (устойчивые столы для работы, стулья, шкафы, стеллажи для хранения готовых работ); натюрмортным фондом, специальным оборудованием (муфельные печи; турнетки, скульптурные станки, подиумы, натюрмортные столики контейнеры для индивидуальных материалов и т.д.); инструментами для лепки и декорирования (стеки скульптурные, цикли, скалки, дыроколы, формовщики, ручные эструдеры, штампы, гипсовые формы, текстурные ролики, щипцы, клячицы, посуда под воду и др.); расходным материалом (глина, ангобы, глазури, оксиды, пигменты, кисти, карандаши и мн. др.);

- *наглядно-плоскостной*: наглядные методические пособия, карты, схемы, плакаты, настенные иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, методический фонд лучших работ учащихся, технологические карты, магнитные доски;

- *демонстрационный*: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд, образцы изделий изделий декоративного и народного искусства по виду «керамика»;

- *печатный*: учебники и учебные пособия, книги для чтения, раздаточный материал;

- *аудиовизуальный*: слайд-фильмы, видео-аудио пособия, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи;

- *электронные образовательные ресурсы*: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Учебно-наглядные пособия готовятся к каждой теме занятия. Для ведения занятий преподаватель имеет книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов элементов и приемов росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также, изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными, электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам библиотеки, образцам заданий из методического фонда учебных работ, фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала.

Информационно-методическое обеспечение программы Методы обучения

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

- словесный метод (лекция с элементами беседы, объяснение, рассказ);
- наглядный метод (демонстрация приемов работы, всевозможных изображений, репродукций, схем, наблюдение, показ);
- практический метод (приобретение навыков работы и исполнение);
- эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- игровой метод.

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях прикладного и изобразительного творчества.

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих заданий. Весь учебный материал преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником.

В процессе проведения занятий организуется наблюдение за правильным выполнением заданий, так как это является основой в подготовке к самостоятельной работе обучающихся.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Самостоятельная работа учащихся является частью учебного процесса.

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно – направляемую деятельность учащихся, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы правильно планировать и контролировать работу учащегося. Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В зависимости от тематики заданий самостоятельная работа может планироваться перед предстоящей темой. Преподаватель должен четко формулировать задание, определять его объем, возможности достижения необходимого результата. Самостоятельная работа учащегося нацелена на выполнение основных требований данного учебного предмета.

Принципы общей педагогики, положенные в основу программы

Принцип доступности материала, что предполагает оптимальный для усвоения объема материала, принцип подачи материала от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Принцип последовательности предусматривает строгую поэтапность выполнения практических заданий и прохождения разделов, а также их логическую преемственность в процессе осуществления.

Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления.

Формы демонстрации результатов обучения

Интерес учащихся к образовательному процессу поддерживается творческими и культурно-просветительскими мероприятиями, такими как: проведение мастер-классов с приглашенными специалистами; организация посещений учащимися учреждений культуры (выставочных залов, музеев, других творческих площадок); участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных выставках и конкурсах и мн. др.

Диагностика результативности образовательного процесса.

Система оценки и фиксирования образовательных результатов.

Диагностика и формы контроля за усвоением программы

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

Программа предусматривает входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Для обеспечения постоянного наблюдения за результативностью образовательного процесса аттестация проходит каждую смену:

- до начала профильной смены - *входящий контроль*;
- в течение профильной смены - *текущий и промежуточный контроль*;
- в конце реализации программы – *итоговый контроль*.

Входящий контроль проводится по результатам индивидуального творческого отбора на основании, представленного творческого портфолио (портфолио творческих работ, творческая автобиография, документы, подтверждающие творческие достижения).

Текущий контроль проводится в рамках аудиторного времени, предусмотренного на реализацию программы. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся.

Текущий контроль проводится в виде проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения технических элементов работы, методов достижения композиционной целостности для создания наиболее выразительного художественного образа в композиции и пр.

В качестве средств текущего контроля, программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль проводится в форме творческого просмотра и обсуждения учебных работ по окончании изучения каждого раздела программы.

Итоговый контроль проводится в конце обучения в форме творческого просмотра выполненных работ и их коллективное обсуждение.

Критерии оценки результативности освоения программы

Оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями программы к уровню и качеству их выполнения, задачам программы. Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа обучающегося.

В практической деятельности результативность оценивается качеством и количеством, выполненных работ. После каждого занятия подводятся итоги, отмечается активность учащихся. Определение качества изделий в конце каждой темы позволяет объективно оценить результат учебной деятельности обучающихся.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют:

- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного программой;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- оценить уровень приобретенных знаний, умений и навыков, в том числе исполнительских, в процессе освоения и по завершению освоения программы.

По результатам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются оценки: «отличный уровень», «хороший уровень», «удовлетворительный уровень» освоения программы.

Отличный уровень – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работы отличается оригинальностью идей, грамотным исполнением и творческим подходом (уверенное владение навыками

последовательного ведения исполнительной деятельности с соблюдением технологии выполнения работы; умелое пластическое решение).

Хороший уровень – учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работы выполнены, но есть незначительные ошибки и погрешности (могут допускаться некоторые недостатки в выявлении художественного образа).

Удовлетворительный уровень – учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (навыки последовательного ведения технологии деятельности сформированы слабо, обучающийся нарушает технологию выполнения работы; неумело использует технические приемы и способы формообразования и декорирования). Для завершения работ необходима постоянная помощь преподавателя.

Учебные работы по керамике предполагают создание отдельных изделий, серий работ, демонстрируют умения реализовать свои идеи, творческий подход в выборе решения, способность работать в различных техниках, используя различные художественные материалы, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Во время коллективного обсуждения итоговых работ и при их оценке преподавателю необходимо ориентироваться на следующие *критерии*:

1. Формально-образное выражение содержательной сущности прорабатываемой темы, художественное отображение ее качественной специфики в композиции.
2. Соответствие вида композиционной организации характеру решаемой учебной задачи.
3. Стилистическое единство (гармоничность) формообразования композиционных элементов.
4. Соблюдение количественной меры (минимум средств — максимум выразительности) в применении формально-композиционных и художественно-образных средств для решения конкретно поставленной задачи.
5. Самостоятельность композиционного решения и целостность его внутренней структуры.
6. Тщательная проработка и художественная культура исполнения композиционного произведения.
7. Методическая последовательность работы над заданием.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие. / Под ред. Н.А. Яковлевой. М., 2005.
2. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7.
3. Баранова С.И. Москва изразцовая. М., 2006.
4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: Владос, 2004.
5. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Часть 1. Ростов-на-Дону 2000.
6. Буббико Дж. Крус Х. Керамика. - М., 2006.
7. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005.
8. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003.
9. Воронов Н.В. Искусство, рожденное огнем. М., 1970.
10. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.
11. Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Керамика Гжели XVIII-XX веков. Л., 1988.
12. Жаданова Л.А. Методическое пособие по выполнению практических и лабораторных работ учебной дисциплины цветоведение. СПб., 2017.
13. Захаров А.И. Учебное пособие: Конструирование керамических изделий. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2004.
14. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2004.
15. Иванов Н.А. Словарь орнамента. - СПб., 2016.
16. Караневская О.В. Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической мастерской. - М., 2015.
17. Керамика Абрамцева. Под. О.И. Арзуманова, В.А. Любартович, М.В. Наокина. – М.: Изд. «Жираф», 2000.
18. Копылков М.А. Изотова М.Д. Одна композиция. - СПб., 2011.
19. Кубе А.Н. История фаянса. - М., 2000.
20. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. - М., 1983.
21. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом. - М., 2011.
22. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учебное пособие по направлению «Художественное образование». - СПб., 2010.
23. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить. Книжка-помощница. СПб., 2012.
24. Поверин А.И. Гончарное дело. М., 2002.
25. Сидорова Н.А. Античная расписная керамика из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина: альбом. М., 1985.
26. Эткин Дж. Керамика для начинающих. М., 2006.

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002.
2. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975.
3. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М. 1999.
4. Волков И.П. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1982.
5. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979.
6. Федотов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М.: Аст-Пресс, 1999.
7. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.

Глоссарий

Ангоб – жидкие цветные глины для росписи керамических изделий. Наносятся на необожженную глину. Окрашиваются оксидами.

Гипс – осадочная минеральная порода, имеет свойство высокой гигроскопичности – в застывшем состоянии вытягивать из глины влагу и испарять ее благодаря своей пористости, на чем основаны техника отминки в форму и шликерное литье.

Глазурь – стеклообразный сплав для покрытия керамики.

Глина – пластичная осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. При воздействии высоких температур переходит в необратимое состояние – керамику.

Гончар (от древнерус. *гърньчарь*) – мастер, изготавливающий из глины посуду.

Горн – специальная печь для обжига керамики, может отапливаться разным топливом: дровами, газом, электричеством. От того же древнего корня «*гърн*» и слово «*гърньшък*» (горшок).

Изразец (от слав. *израз*, от *из-* и праслав. *razъ*, *rezъ* – резать, проводить, черту; от похожего слова «*образец*», в значениях «выкройка», «образчик») – русская керамическая облицовочная плитка с ребром (румпой) на оборотной стороне.

Кафель (от нем. *Kachel*) – глазурованная керамическая плитка с декором.

Калька – тонкая прозрачная бумага, применяемая при ручном копировании.

Каменная масса – глины, смешанные по составу, которые при обжиге на высокую температуру становятся прочными и непористыми.

Квасник – сосуд с туловом в форме бублика, высоким горлом и изогнутой ручкой.

Керамика (от греческого *Κέραμος* – глина). Изделия из обожженной глины.

Керамическая масса – смесь глин и других минеральных компонентов для изготовления керамики.

Кожетвердое состояние – промежуточное частично влажное состояние глиняного изделия, неполное высушивание, при котором возможна обработка поверхности.

Композиция – творческое осмысление, сочинение нового при передаче художественного образа, также размещение элементов внутри формата.

Комплект (от латинского *completes* – наполненный) – набор, ансамбль предметов одного назначения.

Люстр (от франц. *Lustre* – глянец, блеск; от лат. *Lustro* – освещаю). Пигмент, который в процессе восстановительного обжига проявляется на поверхности глазури в виде металлического блеска разных оттенков. Техника пришла с Ближнего Востока в средние века.

Майолика – техника покрытия керамики. Название техники произошло от исп. *Maiorca* (итал. *Maiolika*) – острова, откуда испанская керамика завозилась в Италию. Затем так стали называться итальянские фаянсы, расписанные по оловянной глазури пигментами. Цветные глазурованные предметы также часто называют майоликой.

Мраморизация – декорирование керамики смешанными цветными массами.

Орнамент – узор, построенный в системе ритмического чередования и расположения частей – элементов. Наиболее известны геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные орнаменты.

Полива – старинное название текучей бесцветной глазури на основе оксида свинца.

Политой обжиг – второй (глазурный) обжиг от 900°C до 1300°C, в зависимости от состава глины.

Подглазурная роспись – по чистому черепку или сырой необожженной белой эмали пигментами с дальнейшим покрытием прозрачной глазурью.

Сграффито (от греч. корня *-grapho* – царапать, чертить, рисовать) – технический прием процарапывания до нижнего слоя используется в разных видах искусства – монументальном, керамике, графике.

Сервиз – ансамбль посудных форм из фарфора, фаянса, керамики, но всегда из одного материала.

Стек – инструмент для лепки в виде вытянутой лопаточки из твердых пород дерева, пластика.

Струна – проволока или леска для разрезания глины и срезания глиняного изделия с гончарного круга.

Сушка – процесс удаления влаги из изделия путем испарения. В процессе высыхания керамического изделия из него уходит лишняя влага, за счет чего глина уплотняется и происходит его усадка.

Сырые глазури – смешанные порошки компонентов соединяются в единое покрытие во время обжига.

Терракота (от итал. *terra* – земля, глина, *cotta* – обожжённая) – керамические изделия из красной глины.

Тиснение – способ декорирования сырого, невысушенного керамического изделия нанесением отпечатков, разных по фактуре материалов: холста, веревок, инструментов, пальцев и т.д.

Фактура – поверхность предмета, которая определяет свойства и характер материала. Характер поверхности, воспринимается зрительно и осязательно.

Форма – внешний вид изделия и его очертания.

Формообразование – способ создания формы, объединяющий в себе конструкцию, как внешний вид изделия, с фактурой и формой.

Художественный образ – результат эмоционального осмысления художником какого-либо явления или процесса.

Узор – рисунок, в котором составные части расположены в произвольном порядке. Этой свободой расположения он отличается от орнамента, в котором присутствует система.

Утельный обжиг – первый (бисквитный) обжиг, от 900°C до 1300°C, при котором глина превращается в керамику.

Усадка – изменение видимых размеров керамического изделия, уменьшение объема глины при высушивании.

Фляндровка – техника нанесения жидкого ангоба полосами разных цветов, равномерно наносимого на вертикальную стенку сосуда со сдвигом.

Фриттованные глазури – спеченные, сваренные в тигле компоненты глазури растираются в порошок.

Цветовая гармония – созвучие красок, совокупность цветовых отношений.

Шамот – порошок обожженной глины. Используют в декоративной керамике. Шамот добавляют в сырую глину для уменьшения усадки.

Шамотная масса – смесь глины и шамотного порошка.

Шликер – жидко разведенная глина. Используется при лепке и формовке.

Эмаль – непрозрачная (глушенная) глазурь разных цветов.