

**БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» № 14 ГОРОДА ОМСКА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

Вариативная часть

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.03. КЕРАМИКА**

Омск 2020

<p>«Одобрено» Методическим советом БОУ ДО «ДШИ № 14» г. Омска «__»_____20__</p>	<p>«Утверждаю» Директор БОУ ДО «ДШИ № 14» г. Омска _____ С.В. Захаров «__»_____20__</p>
---	---

Разработчик: **Н.С. Щербицкая** преподаватель художественного отделения
«Детской школы искусств № 14» города Омска

Рецензент: **Савлучинская Н.В.**, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры ИЗО и МП факультета искусств ОмГПУ

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 образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Цель 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. Содержание разделов и тем

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

VI. Средства обучения и список литературы

Средства обучения

Список учебной и методической литературы

VII. Глоссарий

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Керамика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Живопись» (вариативная часть). Предназначена для реализации в БОУ ДО «ДШИ № 14» г. Омска.

Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия народным декоративно-прикладным искусством в детской художественной школе, детской школе искусств – это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего региона.

Учебный предмет «Керамика» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Керамика» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «История изобразительного искусства». 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 составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Основное внимание уделяется практическим занятиям.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Керамика» реализуется в первые 3 года как предмет вариативной части при 5-летнем обучении по дополнительной предпрофессиональной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Живопись».

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Керамика» при 3-летнем сроке обучения составляет:

всего часов – 297, из них:

198 часов – аудиторная нагрузка, 99 часов – самостоятельная работа.

Распределение нагрузки по годам обучения

Аудиторная нагрузка: 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-3 годы обучения – 1 час в неделю.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

При 5-летнем сроке освоения образовательной программы «Живопись»

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
Годы обучения							
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	198
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	297
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Керамика» и проведение консультаций осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) и групповых (от 11 чел.).

Групповая форма занятий строится в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов к обучающимся.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Керамика» является овладение знаниями и представлениями об искусстве художественной керамики, формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения по профилю предмета.

Задачи учебного предмета «Керамика»:

- приобщение учащихся к истокам народного искусства;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся;
- формирование основных приемов ручного формообразования керамики;
- освоение базовых техник декорирования в керамике;
- формирование средствами керамики духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях прикладного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.

Занятия по предмету «Керамика» проходят в специализированном кабинете (площадью 40,9 кв.м), оснащенным необходимым оборудованием. Имеется помещение для сушки и муфельная печь для обжига.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

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

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

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков ремесла в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- из истории развития керамики;
- традиционные виды народной глиняной игрушки;
- основные приемы ручного формообразования;
- декорирование керамической поверхности ручными способами;
- техники росписи керамических изделий;
- объемно-пространственная композиция в керамике;
- авторский проект — керамическая композиция.

Творческие работы, связанные с лепкой традиционной народной игрушки, предполагают создание работ с соблюдением стилистики и приемов каргапольской, филимоновской, абашевской и дымковской игрушки. Творческие работы объемно-пространственной композиции в керамике предполагают создание работ различными способами, направлены на развитие художественно-образного мышления в создании художественного объекта.

Первый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
Раздел 1. Искусство керамики				
1.1.	История возникновения керамики. Керамика – ремесло и искусство	3	2	1
1.2.	Свойства и виды глин, их использование в культуре и жизни людей. Знакомство с разными керамическими материалами. Инструменты для работы с глиной	3	2	1
Раздел 2. Формообразование из комка глины				

2.1.	Создания небольшой глиняной формы способом скатывания и сдавливания комка глины. Цветные массы	3	2	1
2.2.	Древнейший способ ручного формообразования – из комка глины. Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины	3	2	1
2.3.	Знакомство с народной керамической игрушкой. Филимоновская игрушка Мотивы филимоновской традиционной керамики в игрушке простой формы	3	2	1
2.4.	Лепка путем продавливания и проминания из цельного комка глины. Фигурка коня в народных традициях	6	4	2
Раздел 3. Роспись керамики ангобами и обычными красителями. Роспись, сграффито и другие виды декорирования ангобами				
3.1.	Ангобирование керамических изделий. Декорирование ангобами: роспись, сграффито, пастилаж, фляндровка. Совмещение техник декорирования ангобами	6	4	2
Раздел 4. Ручное формообразование методом навива глиняных жгутов				
4.1.	Формообразование методом кольцевой лепки из глиняных жгутов	3	2	1
4.2.	Формообразование методом спирального навива глиняных жгутов	3	2	1
4.3.	Формообразование сочетанием методов спирального навива жгутов и лепки из комка глины	6	4	2
4.4.	Изготовление сосуда из жгутов с помощью вспомогательной формы	9	6	3
Раздел 5. Декоративный керамический пласт. Плоский рельеф. Способы раскатывания глиняного пласта и декорирование налечами и штампами. Основные техники ручного формообразования из пласта				
5.1.	Плоский рельеф. Способ раскатывания глиняного пласта с декорированием налечами и штампами	3	2	1
5.2.	Декоративный керамический пласт. Способ раскатывания глиняного пласта и декорирование налечами	3	2	1
5.3.	Знакомство со способами создания пустотелой	6	4	2

	глиняной формы			
5.4.	Мелкая пластика зверей из глиняного пласта на основе простых геометрических форм (декоративное исполнение)	9	6	3
Раздел 6. Традиционные виды народной глиняной игрушки				
6.1.	Образная выразительность народной глиняной игрушки. История абашевской лепной игрушки. Изготовление игрушки путем вытягивания из цельного комка глины	9	6	3
6.2.	Лепная игрушка по мотивам народных традиций	9	6	3
Раздел 7. Роспись глазурями способом примакивания кистью				
7.1.	Знакомство с техникой декоративной росписи глазурями. Роспись глазурями игрушек и сосудов	12	8	4
	Итого часов в год	99	66	33

Второй год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
Раздел 1. Способы ручного формообразования. Ансамбль керамических предметов				
1.1.	Техника лепки из пласта несложных форм	6	4	2
1.2.	Древние способы лепки. Трипольская керамика. Ленточная техника в создании и декорировании керамических предметов	6	4	2
1.3.	Создание сложных форм с помощью раскатанного пласта	10	6	4
1.4.	Техника отминки глины в форму. Сосуд несложной формы со жгутовым декором	6	4	2
Раздел 2. Декорирование керамической поверхности ручными способами				
2.1.	Тиснение и штамп как способы декорирования	3	2	1
2.2.	Офактуривание плоских форм методом тиснения.	8	6	2

	Декоративный натюрморт. Стилизация и художественная трансформация в фактурном рельефе			
2.3.	Рельефная керамическая композиция комбинированный способ лепки и декорирование тиснением, штампами и гравировкой	3	2	1
2.4.	Декорирование способом отминки растений и лепными элементами	6	4	2
Раздел 3. Техники глазурирования керамических изделий				
3.1.	Состав и свойства керамических глазурей. Цвет в керамике. Типы глазурей и техники глазурирования	6	4	2
3.2.	Глазурирование керамических изделий, роспись глазурями	12	8	4
Раздел 4. Традиции народной глиняной игрушки				
4.1.	Лепка свистульки на основе пустотелой формы	9	6	3
4.2.	Дымковская народная игрушка. Фигурка индюка, барынь и т.д.	12	8	4
4.3.	Образ богатыря - героя русских былин в народном искусстве	12	8	4
	Итого часов в год	99	66	33

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
Раздел 1. Рельефные керамические композиции				
1.1.	Русский изразец. Традиции, композиция и технология	9	6	3
1.2.	Художественная трансформация и декоративное обобщение формы в рельефной композиции	12	8	4
1.3.	Декоративный портрет в рельефе	12	8	4
Раздел 2. Декоративные полые формы				
2.1.	Образ животного в декоративной скульптурной пластике. Скопинская керамика. Приемы декорирования	15	10	5

Раздел 3. Создание сложных формы с использованием комбинированной техники лепки (жгут, пласт, налепы)				
3.1.	Сложные декоративные формы	14	10	4
3.2.	Многофигурная композиция «Зимние забавы»	16	10	6
Раздел 4. Техники росписи и покрытия керамических изделий				
4.1.	Комбинированные способы декорирования. Глазурование методом полива и примакиванием кистью. Сочетание ангобирования и глазурования	12	8	4
4.2.	Традиционные народные способы покрытия керамики. Обвар, томление, лощение	9	6	3
	Итого часов в год	99	66	33

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения

Раздел 1. Искусство керамики

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

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

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

Раздел 2. Формообразование из комка глины

Тема 2.1. Создания небольшой глиняной формы способом скатывания и сдавливания комка глины. Цветные массы.

Практическая работа:

Задание № 1. Бусины разных форм.

Задание № 2. Изготовление медальона-подвески.

Задание № 3. Бусины из цветных масс.

Тема 2.2. Древнейший способ ручного формообразования – из комка глины. Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины.

Лепка зверей из целого комка глины. Ручное формование. Комковая техника.

Способы ручной лепки. Выдавливание из комка глины.

Практическая работа:

Задание № 1. Лепка фантазийного животного. Кто спрятался в комке?

Задание № 2. Лепка рыбки из цельного комка глины.

Тема 2.3. Знакомство с народной керамической игрушкой. Филимоновская игрушка. Мотивы филимоновской традиционной керамики в игрушке простой формы.

Ручное формование. Комковая техника. Игрушка из комка.

Практическая работа: Лепка фигурки петушка способом вытягивания из цельного комка глины.

Тема 2.4. Лепка путем продавливания и проминания из цельного комка глины. Фигурка коня в народных традициях.

Ручное формование.

Практическая работа: Лепка фигурки коня методом вытягивания и соединения отдельных деталей.

Раздел 3. Роспись керамики ангобами и обычными красителями. Роспись, сграффито и другие виды декорирования ангобами

Тема 3.1. Ангобирование керамических изделий. Декорирование ангобами: роспись, сграффито, пастилаж, фляндровка. Совмещение техник декорирования ангобами.

Ангобирование сырого изделия. Кистевое крытьё ангобом. Фляндровка и пастилаж как прием декорирования.

Практическая работа:

Задание № 1. Выполнение пробников с ангобами.

Задание № 2. Блюдечко для мелочей свободной формы с росписью ангобами и сграффито.

Задание № 3. Плакетка с декором в технике пастилаж.

Тема 3.2. Знакомство с современными покрывными материалами. Темпера, гуашь, акрил.

Практическая работа: Роспись игрушки «петушок», выполненной в традициях Филимоновского промысла, темперными или акриловыми красками.

Раздел 4. Ручное формобразование методом навива глиняных жгутов

Тема 4.1. Формообразование методом кольцевой лепки из глиняных жгутов.

Практическая работа:

Изготовление чаши в жгутовой технике.

Тема 4.2. Формообразование методом спирального навива глиняных жгутов.

Практическая работа:

Изготовление декоративной вазы методом спирального навива глиняных жгутов.

Тема 4.3. Формообразование сочетанием методов спирального навива жгутов и лепки из комка глины.

Практическая работа:

Изготовление объемной формы сочетанием методов спирального навива жгутов и лепки из комка глины. Декоративная форма «Кот».

Тема 4.4. Изготовление сосуда из жгутов с помощью вспомогательной формы.

Практическая работа:

Изготовление сухарницы или шкатулки методом выкладывания жгутов в виде колец и декоративных вставок по вспомогательной форме.

Раздел 5. Декоративный керамический пласт. Плоский рельеф. Способы раскатывания глиняного пласта и декорирование наклепами и штампами. Основные техники ручного формообразования из пласта

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

Практическая работа:

Изготовление декоративного панно «Солнышко». Раскатывание глиняного пласта с декоративными штампами и гравировкой.

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

Практическая работа:

Изготовление декоративного панно «Рыбка».

Тема 5.3. Знакомство со способами создания пустотелой глиняной формы.

Практическая работа:

Изготовление сосуда простой геометрической формы в технике раскатывания глиняного пласта. Лепка карандашницы на основе формы цилиндра.

Тема 5.4. Мелькая пластика зверей из глиняного пласта на основе простых геометрических форм (декоративное исполнение).

Практическая работа:

Задание № 1. Лепка игрушек на основе конуса. «Лисенок».

Декорирование керамических изделий способом гравировки, продавливания и тиснения.

Задание № 2. Керамическая пустотелая «звероформа» с наклепами.

«Сова». Декорирование методом тиснения.

Раздел 6. Традиционные виды народной глиняной игрушки

Тема 6.1. Образная выразительность народной глиняной игрушки. История абашевской лепной игрушки. Изготовление игрушки путем вытягивания из цельного комка глины.

Практическая работа:

Лепка глиняных игрушек на основе традиционных приемов абашевской игрушки. Козлик. Баран.

Тема 6.2. Лепная игрушка по мотивам народных традиций.

Особенности каргопольских игрушек.

Практическая работа:

Лепка игрушки «Полкан» путем вытягивания из цельного комка глины на основе традиционных приемов изготовления Каргопольской игрушки.

Раздел 7. Роспись глазурями способом примакивания кистью

Тема 7.1. Знакомство с техникой декоративной росписи глазурями. Роспись глазурями игрушек и сосудов.

Практическая работа:

Роспись глазурями обожженных на утель изделий: сосуды в жгутовой технике, сова, лисенок, птица Сири и других.

Второй год обучения

Раздел 1. Способы ручного формообразования. Ансамбль керамических предметов

Тема 1.1. Техника лепки из пласта несложных форм.

Практическая работа:

Задание № 1. Работа над эскизами ансамбля сосудов.

Задание № 2. Лепка чашки и тарелки.

Задание № 3. Создание декоративного сосуда в форме цветка.

Тема 1.2. Древние способы лепки. Трипольская керамика. Ленточная техника в создании и декорировании керамических предметов.

Основные приемы и техники создания предметов быта в истории керамики.

Практическая работа:

Изготовление сосуда простой формы в ленточной технике.

Тема 1.3 Создание сложных форм с помощью раскатанного пласта.

Эскиз, конструирование основной формы из мягких пластов глины, разработка выкроек создание деталей (носик, крышка, ручка), способы соединения пластов.

Практическая работа:

Лепка кофейника из пласта.

Тема 1.4. Техника отминки глины в форму. Сосуд несложной формы со жгутовым декором.

Практическая работа:

Сахарница с крышкой. Выкладывание узора жгутом в гипсовую форму.

Раздел 2. Декорирование керамической поверхности ручными способами

Тема 2.1. Тиснение и штамп как способы декорирования.

Практическая работа:

Изготовление круглых и плоских штампов.

Тема 2.2. Офактуривание плоских форм методом тиснения. Декоративный натюрморт. Стилизация и художественная трансформация в фактурном рельефе.

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

Практическая работа:

Пласт «Декоративный натюрморт».

Тема 2.3. Рельефная керамическая композиция. Комбинированный способом лепки и декорирование тиснением, штампами и гравировкой.

Фактура, как изобразительный прием.

Практическая работа:

Пласт «Декоративный натюрморт с изображением бытовых предметов». Комбинированный способ лепки и декорирования.

Тема 2.4. Декорирование способом отминки растений и лепными элементами.

Оттиск листьев на форме панно, уточнение деталей, фактура, роспись керамическими красками.

Практическая работа:

Изготовление панно с отпечатками растений и лепными деталями. Панно «Пейзаж».

Раздел 3. Техники глазурования керамических изделий

Тема 3.1. Состав и свойства керамических глазурей. Цвет в керамике. Типы глазурей и техники глазурования.

Тема 3.2. Глазурование керамических изделий, роспись глазурями.

Практическая работа:

Составление пробных палитр. Глазурование керамических изделий. Разные приемы росписи глазурями.

Раздел 4. Традиции народной глиняной игрушки

Тема 4.1. Лепка свистульки на основе пустотелой формы.

Ручное формование. Комковая техника. Игрушка из комка.

Практическая работа:

Лепка птички-свистульки.

Тема 4.2. Дымковская народная игрушка. Фигурка «Индюк». «Барыня».

Практическая работа:

Задание № 1. Лепка фигурки «Индюк» в традициях дымковской народной игрушки.

Задание № 2. Лепка фигурки «Барыня».

Тема 4.3. Образ богатыря – героя русских былин в народном искусстве.

Эскиз, определение формы и характера, проработка деталей, нанесение фактуры, роспись керамическими красками.

Практическая работа:

Лепка сказочного богатыря в народных традициях.

Третий год обучения

Раздел 1. Рельефные керамические композиции

Тема 1.1. Русский изразец. Традиции, композиция и технология.

Практическая работа:

Изразец в технике свободной лепки.

Тема 1.2. Художественная трансформация и декоративное обобщение формы в рельефной композиции.

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

Практическая работа:

Задание № 1. Создание кускового панно «Образы природы».

Задание № 2. Панно с рельефом «Подводный мир».

Задание № 3. Изготовление рельефного панно «Герои русских сказок».

Тема 1.3. Декоративный портрет в рельефе.

Эскиз, лепка панно, проработка деталей, нанесение фактуры, сушка, обжиг.

Практическая работа:

Изготовление рельефного панно «Портрет».

Раздел 2. Декоративные полые формы

Тема 2.1. Образ животного в декоративной скульптурной пластике. Скопинская керамика. Приемы декорирования.

Образы птиц и зверей в творчестве русских народных мастеров. Методы перевода эскизного рисунка в объемную модель. Поиск образа и обобщенной формы, уточнение пропорций, детальная проработка, нанесение фактуры.

Практическая работа:

Задание № 1. Декоративная скульптура «Рыба» по мотивам скопинской керамики.

Задание № 2. Лепка декоративной скульптуры птицы на основе поллой формы.

Задание № 3. Декоративная скульптура «Лев».

Раздел 3. Создание сложных формы с использованием комбинированной техники лепки (жгут, пласт, налепы)

Тема 3.1. Сложные декоративные формы.

Способ создания сложных форм с помощью раскатанного пласта. Совмещение различных техник формообразования для создания декоративных керамических изделий.

Практическая работа:

Задание № 1. Объёмно-полые формы «Декоративные деревья».

Задание № 2. Объёмно-полые формы «Декоративные дома».

Задание № 3. Декоративные формы с образами предметов быта (музыкальные инструменты, светильник, телефон).

Тема 3.2. Многофигурная композиция «Зимние забавы».

Эскизы, поиск образов и характеров. Создание основных объемов, пропорции, уточнение формы, детализация, нанесение фактуры и декора, роспись керамическими глазурями. Совмещение различных техник формообразования.

Практическая работа:

Многофигурная композиция «Зимние забавы». Коллективная работа.

Раздел 4. Техники росписи и покрытия керамических изделий

Тема 4.1. Комбинированные способы декорирования. Глазурование методом полива и примакиванием кистью. Сочетание ангобирования и глазурирования.

Практическая работа:

Задание № 1. Сочетание ангобирования и глазурирования.

Задание № 2. Сграффито по глазури.

Задание № 3. Роспись глазурями с резервированием.

Тема 4.2. Традиционные народные способы покрытия керамики. Обвар, томление, лощение.

Практическая работа:

Изготовление сосуда и лощение глиняной поверхности.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения:

Первый год обучения

Знать:

- сведения из истории развития искусства керамики;
- сведения о народных промыслах России;
- основное оборудование и материалы, используемые в работе: глина, керамические красители, инструменты;
- оснащение рабочего места.

Уметь:

- самостоятельно формовать изделия из целого комка глины;
- использовать разные приемы офактуривания;
- использовать приемы народной росписи гуашью и темперой;

- рисовать эскизы и зарисовки.

Второй год обучения

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе с глиной;
- последовательность и особенности работы с керамическими материалами;
- способы изготовления изделий из пласта;
- приемы формовки сосуда жгутовым способом;
- свойства различных глазурей и приемы работы с ними;

Уметь:

- выполнять работу различными техническими приемами;
- решать художественно-композиционные задачи;
- выполнять работу разными способами (лепка фигуры из простейших составляющих, работать «от общего к частному»);
- проектировать и выполнять коллективную работу;
- использовать приемы художественной трансформации.

Третий год обучения

Знать:

- способы и приёмы использования пластических свойств глиняной массы при выполнении различных фактур;
- приемы декоративной трансформации птиц, животных, людей, растений, с учетом пластических возможностей керамической массы (глина, шамот);
- способы передачи характера типажей заданного сюжета;
- знать традиционные народные способы декорирования керамики;
- применять навыки коллективной работы над общим заданием.

Уметь:

- выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска глины;
- выполнять различные виды декоративных рельефов;
- пользоваться керамическими красителями, ангобами, глазурями;
- свободно владеть способами и приёмами лепки.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма и содержание

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

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 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 успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике керамики.

Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки.

Критерии оценок

Оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями программы к уровню и качеству их выполнения, задачам учебного предмета. 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 учащегося.

5 (*отлично*) – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом (уверенное владение навыками последовательного ведения исполнительской деятельности с соблюдением технологии выполнения работы; умелое пластическое решение).

4 (*хорошо*) – учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки и погрешности (могут допускаться некоторые недостатки в выявлении художественного образа).

3 (*удовлетворительно*) – 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 работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Керамика» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения работы в материале:

1. Знакомство с историей керамики;

2. Освоение приемов лепки и декорирования поверхности;
3. Освоение приемов формообразования;
4. Создание творческой работы.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале. Керамика» необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам;
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
- видеоматериалы;
- интернет – ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

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.

Цель самостоятельной работы – научить учащегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой уровень умений и навыков.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- выработку навыков эффективной самостоятельной (практической) деятельности.

Виды самостоятельных заданий:

- выполнение упражнений по теме;
- сбор и анализ информации по теме;
- копирование аналогов произведений в материале;
- разработка графических эскизов и проектов;
- разработка объемно-пластических эскизов к проекту;
- изучение профильной литературы.

Самостоятельная работа учащихся является частью учебного процесса во внеаудиторное время.

Задача педагога 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.

VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Средства обучения

Реализация учебной программы предполагает наличие мастерской для занятий и рабочих мест для обучающихся и преподавателя, учебно-методических пособий (образцы изделий и репродукций изделий декоративного и народного искусства по виду керамика).

Кабинет «Керамика». Оборудование и оснащение:

1. рабочее место преподавателя (стол, доска);
2. рабочие столы для учащихся;
3. стеллажи для материалов;
4. контейнеры для индивидуальных материалов;
5. глина;
6. ангобы;
7. глазури;
8. пигменты;
9. турнетки;
10. посуда под воду;
11. стеки скульптурные, инструменты для лепки;
12. цикли;
13. кисти, карандаши.

Список методической и учебной литературы:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие. / Под ред. Н.А. Яковлевой. М., 2005.
2. Баранова С.И. Москва изразцовая. М., 2006.
3. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Часть 1. Ростов-на-Дону 2000.
4. Буббико Дж. Крус Х. Керамика. М., 2006.
5. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Л., 1975.
6. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М. 1999.
7. Воронов Н.В. Искусство, рожденное огнем. М., 1970.
8. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.
9. Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Керамика Гжели XVIII-XX веков. Л., 1988.
10. Жаданова Л.А. Методическое пособие по выполнению практических и лабораторных работ учебной дисциплины цветоведение. СПб., 2017.
11. Захаров А.И. Учебное пособие: Конструирование керамических изделий. М., 2004.
12. Иванов Н.А. Словарь орнамента. СПб., 2016.
13. Караневская О.В. Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической мастерской. М., 2015.
14. Копылков М.А. Изотова М.Д. Одна композиция. СПб., 2011.

15. Кубе А.Н. История фаянса. М., 2000.
16. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. М., 1983.
17. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом. М., 2011.
18. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учебное пособие по направлению «Художественное образование». СПб., 2010.
19. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить. Книжка-помощница. СПб., 2012.
20. Поверин А.И. Гончарное дело. М., 2002.
21. Сидорова Н.А. Античная расписная керамика из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина: альбом. М., 1985.
22. Федотов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М., 1999.
23. Эткин Дж. Керамика для начинающих. М., 2006.

VII. 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, reзь* – 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 текущей 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.

Удельный обжиг – первый (бисквитный) обжиг, от 900°С до 1300°С, 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.