

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ПО.01.УП.04. РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ

Раздел КЕРАМИКА.

Севастополь

2024 г.

«Принята»

Педагогическим советом
ГБОУДОГС «СДШИ»
Протокол № 19 от 30.08.2024

«Утверждаю»

Директор ГБОУДОГС «СДШИ»

М. В. Костевич

Приказ от 30.08.2024 № 252

Составитель:

1. Г. С. Ефремова, преподаватель ГБОУДОГС «Севастопольская детская школа искусств»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- 1.2. Срок реализации учебного предмета;
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- 1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации;
- 1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- 1.6. Цель и задачи учебного предмета;
- 1.7. Обоснование структуры программы учебного предмета;
- 1.8. Методы обучения;
- 1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- 2.1. Учебно-тематический план;
- 2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем;

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- 3.1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- 4.2. Критерии оценки;

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1. Методические рекомендации преподавателям;
- 5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- 6.1. Список учебной и методической литературы;
- 6.2. Средства обучения

7. Глоссарий

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Работа в материале» по виду «Керамика», далее - «Работа в материале. Керамика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Данный курс (дисциплина) предусматривает изучение основ изобразительного искусства, направлена на развитие зрительной памяти, художественного мышления, творческого воображения, изобразительного творчества. Изучение материалов преобразования натурального материала в декоративные формы с использованием законов формообразования и композиции. Важное место среди видов изобразительного искусства принадлежит декоративно-прикладному искусству, которое органично сочетает в себе такие дисциплины, как изобразительное искусство и труд.

Декоративные искусства играют особую роль в развитии у детей эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре.

Являясь частью материальной и духовной культуры общества, декоративно-прикладные искусства наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека.

Занятия народным декоративно - прикладным искусством в детской художественной школе, детской школе искусств - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, художественные изделия народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых.

Они формируют у ребенка эстетическое восприятие мира, воспитывают художественный вкус, передают детям представление народа о красоте и доброте.

Учебный предмет «Работа в материале. Художественная керамика» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы. Развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам

и явлениям действительности. На занятиях у обучающихся формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы и материала, развиваются чувства целостности композиции и понятие гармонии формы и содержания.

Занятия лепкой из глины дают обучающимся хорошую возможность в овладении навыками работы с различными материалами и инструментами, развивают чувство материала, совершенствуют глазомер и тренируют способность к тонкой ручной работе.

Учебный предмет «Работа в материале. Художественная керамика» тесно связан с предметами «Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная», «История народной культуры и 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, направлена на приобретения знаний и развития умений и навыков на основе последовательного нарастания учебных задач. Основное внимание уделяется практическим занятиям.

1.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Работа в материале» со сроком обучения 5 лет срок реализации учебного предмета «Керамика» составляет 5 лет (с 1 по 5 классы).

При реализации программы «Работа в материале» со сроком обучения 6 лет срок реализации учебного предмета «Керамика» составляет 6 лет (с 1 по 6 классы).

При реализации программы учебного предмета «Керамика» продолжительность учебных занятий с первого по шестой классы составляет 33 недели ежегодно.

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

учебного предмета

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Керамика» со сроком обучения 5 лет составляет 594 часа, в числе аудиторные занятия – 396 часов, самостоятельная работа – 198 часов.

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Керамика» со сроком обучения 6 лет составляет 891 часов, в том числе аудиторные занятия – 594 часов, самостоятельная работа – 297 часов.

1.4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Учебный предмет «Керамика» со сроком обучения 5 лет
(«Декоративно прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1		2		3		4		5		
классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	32	34	198
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	64	68	64	68	594
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Учебный предмет «Керамика» со сроком обучения 6 лет
(«Декоративно прикладное творчество» со сроком обучения 6 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
классы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	96	102	594
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	16	17	32	34	48	51	297
Максимальная учебная нагрузка	48	51	48	51	48	51	48	51	64	68	112	119	891
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

1.5. Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Работа в материале. Керамика» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного подхода к обучению. В процессе обучения учитываются характерологические особенности учеников и используются индивидуальные методы обучения. Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Работа в материале. Керамика» к предпрофессиональной общеобразовательной программе «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 (6) лет составляет:

- аудиторные занятия:

1 - 3 классы – по 2 часа в неделю;

4 - 5 классы – по 3 часа в неделю;

6 класс – по 6 часа в неделю;

- самостоятельная работа:

1 – 4 классы – по 1 часа в неделю

5 класс – по 2 часа в неделю.

6 класс – по 3 часа в неделю.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

1.6. Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Работа в материале. 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 учебные заведения по профилю предмета.

Задачи учебного предмета «Работа в материале. 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 посредством деятельности в области творческой деятельности духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством

1.7. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество», отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

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».

1.8. 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).

Почти каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают выполнение графических зарисовок, эскизов в альбоме, изготовление керамических изделий.

Для воспитания общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе, умения самоанализа своего творчества и уважения к труду и мнению товарищей, в работе запланированы коллективный анализ творчества, выставки.

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии:

- Групповая;
- Индивидуальная (дифференцированная);
- Индивидуально-групповая;
- Наставническая.

Формы проведения занятий:

Урок:

- Практическое занятие;
- Теоретическое занятие;

Внеурочная форма работы:

- Конкурс;
- Выставочная деятельность и др.;

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

1.9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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.

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

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории керамического ремесла, региональных особенностей и технологических приемов лепки, 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 и структура программы построены с учетом соблюдения принципа интеграции изучения основ изобразительного искусства, художественного конструирования, орнаментики, истории народных традиций и промыслов, материаловедения, технологических приемов лепки из глины с формированием у детей основ целостной эстетической культуры в процессе творческого труда.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- из истории развития керамики;
- традиционные виды народной глиняной игрушки;
- основы гончарного дела;
- техники росписи керамических изделий;
- декорирование керамической поверхности ручными способами;
- основные приемы ручного формообразования;
- художественная керамика в архитектуре;
- мелкая пластика в керамике;
- основы формовки в гипсовых формах;
- 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 изготовления каргапольской, филимоновской, абашевской, дымковской и девеевской игрушки. Творческие работы объемно-пространственной композиции в керамике предполагают создание работ различными способами, направлены на развитие художественно-образного мышления в создании художественного произведения.

2.1. Учебно-тематический план Первый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
1-е полугодие				
Раздел 1. Азбука керамиста				
1.1.	Искусство художественной керамики. Знакомство с образцами керамики.	1.5	1	0.5
1.2.	Знакомство с разными керамическими материалами и инструментами. Рабочее место керамиста.	1.5	1	0.5
Раздел 2. Формообразование из комка глины				
2.1.	Создание небольшой глиняной формы способом скатывания и сдавливания комка глины.	3	2	1
2.2.	Древнейший способ ручного формообразования – из комка глины. Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины.	12	8	4
2.3.	Знакомство с народной керамической игрушкой. Традиционные мотивы и пластические решения в керамической игрушке.	6	4	2
2.4.	Лепка путем продавливания и проминания из цельного комка глины. Фигурка животного в народных традициях.	12	8	4
Раздел 3. Роспись керамики ангобами. Роспись, сграффито и другие виды декорирования ангобами				

3.1.	Ангобирование керамических изделий. Декорирование ангобами: роспись, сграффито, пастилаж, фляндровка. Совмещение техник декорирования ангобами	12	8	4
	Итого часов	48	32	16
2-е полугодие				
Раздел 4. Ручное формообразование методом навива глиняных жгутов				
4.1.	Формообразование методом спирального навива и кольцевой лепки из глиняных жгутов.	6	4	2
4.2.	Формообразование сочетанием методов спирального навива жгутов и лепки из комка глины.	12	8	4
Раздел 5. Декоративный керамический пласт. Плоский рельеф. Способы раскатывания глиняного пласта и декорирование налепами и штампами. Основные техники ручного формообразования из пласта				
5.1.	Плоский рельеф. Способ раскатывания глиняного пласта с декорированием налепами и штампами	9	6	3
5.2.	Мелкая пластика зверей из глиняного пласта на основе простых геометрических форм (декоративное исполнение)	12	8	4
Раздел 6. Роспись глазурями способом примакивания кистью				
6.1.	Знакомство с техникой декоративной росписи глазурями. Роспись глазурями игрушек и сосудов	12	8	4
		51	34	17
	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. Традиционные виды народной глиняной игрушки				

1.1.	Освоение традиционных приёмов лепки керамической игрушки.	6	4	2
1.2.	Опираясь на местные традиции и колорит, лепка фигурки человека. Лепка барышни или мужичка (рыбака).	9	6	3
Раздел 2. Знакомство с работой на гончарном круге.				
2.1.	История развития гончарного дела.	1.5	1	0.5
2.2.	Технология гончарного производства. Знакомство с гончарными инструментами.	1.5	1	0.5
2.3.	Знакомство с основными движениями рук. Изготовление простой формы (пиала).	6	4	2
2.4.	Последовательность формирования изделия на гончарном круге. Изготовление простой формы (цилиндр)	12	8	4
2.5.	Декорирование изделий ангобами.	12	8	4
	Итого:	48	32	16
2-е полугодие				
Раздел 3. Способы ручного формообразования.				
3.1.	Древние способы лепки. Керамика древнего Крыма. Ленточная техника в создании и декорировании керамических предметов	12	8	4
3.2.	Техника лепки из пласта несложных форм	10	8	2
Раздел 4. Декорирование керамической поверхности ручными способами				
4.1	Тиснение и штамп как способы декорирования	4	2	2
4.2	Рельефная керамическая композиция. Комбинированный способ лепки и декорирование тиснением, штампами и гравировкой	11	8	3
Раздел 5. Техники глазурования керамических изделий				
5.1	Состав и свойства керамических глазурей. Цвет в керамике. Типы глазурей и техники глазурования	4	2	2
5.2	Смешивание глазурей	4	2	2
5.3	Глазурование керамических изделий, роспись глазуриями	6	4	2
		51	34	17
	Итого часов в год:	99	66	33

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
1-е полугодие				
Раздел 1. Основы гончарного дела				
1.1.	Традиционные формы гончарных изделий	4	2	2
1.2.	Основные навыки работы на гончарном станке. Вытягивание цилиндра, преобразование цилиндра в кувшин.	10	8	2
1.3.	Декорирование гончарных изделий ангобами.	12	8	4
Раздел 2. Роспись подглазурными красками				
2.1.	Знакомство с техникой росписи. Обучение навыкам владения кистью и отработка основных элементов росписи на бумаге.	8	4	4
2.2.	Роспись декоративного блюда подглазурными красками.	6	4	2
2.3.	Роспись подглазурными красками по сырой эмали	8	6	2
	Итого:	48	32	16
2-е полугодие				
Раздел 3. Художественная керамика в архитектуре				
3.1.	Русский изразец. Традиции, композиция и технология	3	2	1
3.2.	Создание изразца на основе изученного материала	8	6	2
Раздел 4. Декоративные полые формы				
4.1.	Образ животного в декоративной скульптурной пластике. Скопинская керамика. Приемы декорирования	12	6	6
4.2.	Трансформация гончарной формы в зооморфную	14	10	4
Раздел 5. Техники росписи и покрытия керамических изделий				
5.1.	Комбинированные способы декорирования. Глазурование методом полива и примакиванием кистью. Сочетание ангобирования и глазурирования	6	4	2
5.2.	Разработка эскиза. Роспись блюда	8	6	2
	Итого:	51	34	17

		99	66	33
--	--	----	----	----

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
1-е полугодие				
Раздел 1. Создание сложных формы с использованием комбинированной техники лепки (гончарные формы, жгут, пласт, налепы)				
1.1.	Совмещение различных техник формообразования для создания декоративных сосудов. Ваза	24	18	6
1.2.	Создание форм с помощью раскатанного пласта. Декорирование формы методом ажурной резьбы	16	12	4
1.3.	Проект и исполнение многофигурной композиции. Коллективная работа. Совмещение различных техник формообразования и декорирования. Стилизация	24	18	6
	Итого:	64	48	16
2-е полугодие				
Раздел 2. Основы формовки в гипсовых формах				
2.1.	Общие правила работы с гипсом	2	1	1
2.2.	Отливка изделий в гипсовых формах	8	6	2
2.3.	Формование изделия в технике отминки глины в гипсовую форму	8	6	2
Раздел 3. Декорирование изделий в технике инкрустация				
3.1.	Знакомство с техникой декорирования цветными глинами - инкрустация.	11	9	2
Раздел 4. Сюжетная тематическая композиция в керамике. Образ человека в керамической скульптуре				

4.1.	Совмещение различных техник формообразования способами ручной лепки. Декоративная керамическая скульптура «Животное и человек»	17	13	4
4.2.	Образ исторического или литературного героя в керамике. Фантазии в глине на тему легенды и сказки Крыма.	22	16	6
		68	51	17
	Итого часов в год:	132	99	33

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
1-е полугодие				
Раздел 1. Приемы формования посуды				
1.1.	Приемы ручного формования посуды. Формование и декорирование чайной пары.	20	15	5
1.2.	Декорирование готовых изделий цветом.	8	6	2
Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в керамике				
2.1.	Современная художественная керамика. Образы и темы	8	6	2
2.2.	Создание многофигурной сюжетной композиции на тему «Мой родной край». Основные навыки работы на гончарном станке. Декорирование гончарных изделий	20	15	5
Раздел 3. Особенности технологии сушки и обжига керамических изделий				
3.1.	Сушка керамических изделий	4	3	1
3.2.	Разновидности обжига. Режим и температура обжига	4	3	1
	Итого:	64	48	16
2-е полугодие				
Авторский проект – керамическая композиция				

4.1.	Разработка эскизов авторского проекта. Выполнение керамической композиции	40	31	9
4.2.	Декорирование предметов композиции керамическими красителями.	18	14	4
4.3.	Подготовка и сборка проекта в единую композицию	10	6	4
		68	51	17
	Итого часов в год:	132	99	33

Шестой год обучения

Общие методические рекомендации

В течении шестого года обучения предпочтительна индивидуальная работа обучающихся или в малых группах по технологии «мастерских», при этом преподаватель должен выступать, в основном, в роли консультанта.

Основной учебно-воспитательной задачей шестого года обучения является развитие творческой и трудовой активности учащихся, стремления к самовыражению в творчестве сообразно сформировавшимся в течение первых пяти лет предпочтений, знаний и умений.

Учитывая усвоенные за первые пять лет опыт и навыки учащихся в изготовлении керамических изделий, преподаватель ставит перед ними более сложные творческие задачи – создание оригинальных керамических изделий или композиций по различным темам (в соответствии с объявленными творческими конкурсами и плановыми выставками детского творчества).

Творческий поиск наиболее интересного решения художественного образа, усовершенствование первоначального варианта, желание изменить его, сделать лучше, интересней, внести что-то свое отличает настоящего художника от исполнителя.

Следует поощрять смелость в поисках учащимися новых форм и декоративных средств выражения художественного образа, проявления детской фантазии и изобразительности, использование комбинированных методик и технологий.

Предоставляя обучающемуся как можно больше самостоятельности, преподаватель вместе с тем должен направлять творческую деятельность учащихся, тактично помогая им в выполнении поставленной задачи, развивая у них способность выбирать тему, способы формования и декорирования изделий, художественные средства создания образа.

Рекомендуется посещение выставок, вернисажей и творческих мастерских керамистов.

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
1-е полугодие				
Раздел 1. Гончарное дело				
1.1.	Изготовление традиционных форм гончарных изделий	36	27	9
1.2.	Изготовление гончарных изделий по авторскому проекту	38	27	11
Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в керамике. Интерьерный керамический объект				
2.1.	Интерьерная керамика. Интерьерный керамический объект: напольная ваза, декоративная и фигуративная пластика по выбору	32	21	11
2.2.	Проект и исполнение сложной декоративной композиции на основе форм природных объектов	37	21	16
	Итого:	143	96	47
2-е полугодие				

2.3.	Создание многофигурной сюжетной композиции на тему по выбору	43	27	16
Итоговая работа. Авторский проект – керамическая композиция				
3.1.	Разработка эскизов авторского проекта. Итоговая работа – выполнение керамической композиции гончарного или ручного формования	58	36	22
3.2.	Декорирование предметов итоговой композиции керамическими красителями Декорирование предметов итоговой композиции керамическими красителями	43	33	10
3.3.	Подготовка и сборка проекта в единую композицию. Презентация и защита проекта	10	6	4
		154	102	52
	Итого часов в год:	297	198	99

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем.

Первый год обучения.

Раздел 1. Азбука керамиста

Тема 1.1. История возникновения керамики. Знакомство с образцами керамики.

Знакомство с видами декоративно - прикладного искусства (Народное искусство керамики, основные этапы в истории керамики, из истории отечественной керамики и т.д.). Современное общество и место декоративно-прикладного искусства в нем. Оборудование: тематические фильмы, альбомы, фотографии, характеризующие народное искусство керамики.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 1.2. Знакомство с разными керамическими материалами. Инструменты для работы с глиной

Пластичность, связующие свойства и составы глин. Особенности творчества в материале по виду «керамика». Сведения об организации рабочего места, названиях и назначениях материалов, инструментов и приспособлений для лепки. Рассказ в доступной для учащихся форме о технологическом процессе: заготовка сырьевых материалов, приготовление массы и тд. Знакомство с инструментами и оборудованием для производства керамики, оборудование для сушки и обжига, техника безопасности (первые сведения).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Раздел 2. Формообразование из комка глины

Тема 2.1. Создание небольшой глиняной формы способом скатывания и сдавливания комка глины.

Практическая работа

Задание № 1. Изготовить небольшую фигурку птички из цельного комка глины.

Тема 2.2. Древнейший способ ручного формообразования – из комка глины.

Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины

Ручное формование. Комковая техника. Способы ручной лепки. Выдавливание из комка глины. Первые опыты по формованию следует начать с лепки несложных форм при помощи только рук. Беседа о пластичности глины и способности к формованию; первичная обработки глины; стадии состояния глинистого теста; до увлажнения и подсушивание массы; обработка массы для формования.

Практическая работа

Задание № 1. Выдавливание чаши из комка глины.

Задание № 2. Лепка рыбки из цельного комка глины.

Тема 2.3. Знакомство с народной керамической игрушкой. Традиционные мотивы и пластические решения в керамической игрушке.

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 животного в народных традициях.

Ручное формование.

Практическая работа

Лепка фигурки животного методом вытягивания и соединения отдельных деталей.

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

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

Цветовая палитра, выбор цветовых сочетаний. Особенности техники нанесения ангоба. Толщина слоя, наносимого на изделие. Область применения ангобной росписи. Основные способы нанесения ангоба. Кистевое покрытие сырого изделия ангобом.

Практическая работа

Задание № 1. Выполнение пробников с ангобами.

Задание № 2. Роспись блюда по разработанному эскизу.

Раздел 4. Ручное формообразование методом навива глиняных жгутов

Тема 4.1. Формообразование методом спирального навива и кольцевой лепки из глиняных жгутов

Практическая работа

Изготовление чаши в жгутовой технике.

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 ваза.

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 «Натюрморт». Раскатывание глиняного пласта с декоративными штампами и гравировкой.

Тема 5.2. Мелкая пластика зверей из глиняного пласта на основе простых геометрических форм (декоративное исполнение)

Практическая работа

Керамическая пустотелая «звероформа» с наклепами «Сова». Декорирование керамических изделий способом гравировки, продавливания и тиснения.

Раздел 6. Роспись глазурями способом примакивания кистью

Тема 6.1. Знакомство с техникой декоративной росписи глазурями. Роспись глазурями игрушек и сосудов

Практическая работа

Роспись глазурями обожженных на утиль изделий: сосуды в жгутовой технике, «Сова» и других.

Второй год обучения

Раздел 1. Традиционные виды народной глиняной игрушки

Тема 1.1. Освоение традиционных приёмов лепки керамической игрушки.

Знакомство с народными промыслами России. Народная глиняная игрушка. Стилистические особенности каждого промысла: Дымково, Филимоново, Каргополь, Дивеевская игрушка, Балхарская керамика и др. Художественные

достоинства народной игрушки. Демонстрация образцов игрушек, иллюстраций и видеоматериалы. Анализ образцов русской народной игрушки – традиции и гармония материалов, формы и росписи. Эстетика и назначение.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 1.2. Опираясь на местные традиции и колорит, лепка животного или птицы.

Знакомство с технологическими приемами, техникой лепки и декорирования керамических игрушек. Анализ пластики форм и стилизации человека. Учитывая региональное своеобразие культуры родного края, опираясь на местные традиции и колорит, создать эскиз собственной игрушки.

Практическая работа

Подготовка эскизов, лепка и декорирование барышни или мужичка (рабака).

Раздел 2. Знакомство с работой на гончарном круге.

Тема 2.1. История развития гончарного дела.

История зарождения гончарного искусства. Гончарное искусство России. Особенности техники работы на гончарном круге.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2.2. Технология гончарного производства. Знакомство с гончарными инструментами.

Особенности техники работы на гончарном круге. Знакомство с гончарными инструментами и оборудованием. Техника безопасности при работе на гончарном круге.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2.3. Знакомство с основными движениями рук. Изготовление простой формы (пиалы).

Знакомство с технологическими приемами работы, выполнение упражнений по центровке, раскрытию глины и формированию доньшка на гончарном круге.

Изготовить пиалу на гончарном круге.

Практическая работа

Освоить движение рук на гончарном круге. Изготовить пиалу на гончарном круге.

Тема 2.4. Последовательность формирования изделия на гончарном круге.

Изготовление простой формы (цилиндр).

Отработка последовательности формирования изделия на гончарном круге.

Центровка, раскрытие глины, формирование дна, поднятие стенок.

Практическая работа

Отработать последовательность формирования изделия на гончарном круге.

Изготовить вазу простой формы на основе цилиндра на гончарном круге.

Тема 2.5. Декорирование изделий ангобами.

Что такое ангоб. Особенности техники нанесения ангобов. Знакомство со способом декорирования ангобом с помощью калячицы. Отработка вариантов росписи ангобом на пробниках.

Практическая работа

Роспись готовых изделий ангобам.

Раздел 3. Способы ручного формообразования.

Тема 3.1. Древние способы лепки. Керамика древнего Крыма. 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 3.2. Техника лепки из пласта несложных форм

Практическая работа

Задание № 1. Работа над эскизами ансамбля сосудов. Создание декоративного сосуда

Раздел 5. Техники глазурования керамических изделий

Тема 5.1. Состав и свойства керамических глазурей. Цвет в керамике. Типы глазурей и техники глазурования

Изучение материалов для декорирования керамических изделий.

Тема 5.2. Смешивание глазурей.

Создание сложных цветовых оттенков с помощью смешения и наложения глазурей.

Практическая работа

Составление пробных палитр. Отработка на пробниках вариантов нанесения глазури. Нанесение глазури в несколько слоев. Живопись цветными глазурями.

Тема 5.3. Глазурование керамических изделий, роспись глазурями

Практическая работа

Глазурование керамических изделий. Разные приемы росписи глазурями.

Третий год обучения

Раздел 1. Основы гончарного дела

Тема 1.1. Традиционные формы гончарных изделий

Традиционные формы гончарного искусства. Основные материалы и инструменты, применяемые при работе на гончарном круге.

Тема 1.2 Основные навыки работы на гончарном станке. Вытягивание цилиндра, преобразование цилиндра в кувшин

Практическая работа

Выполнение технических упражнений на освоение приемов и методов работы на гончарном круге. Изготовление кувшина гончарным способом

Тема 1.3 Декорирование гончарных изделий ангобами.

Практическая работа

Особенности техники нанесения ангоба на объёмную форму. Нанесение кистью от руки, пипеткой, рожком или резиновой грушей (калячницей). Выбор способа нанесения ангоба.

Раздел 2. Роспись подглазурными красками

Тема 2.1. Знакомство с техникой росписи. Обучение навыкам владения кистью и отработка основных элементов росписи на бумаге.

Основы росписи керамики подглазурными красками; техника мазковой живописи; инструменты и материалы, применяемые для росписи керамических изделий.

Практическая работа

Отработка упражнения в освоении техники мазка, сеточки.

Тема 2.2. Роспись декоративного блюда подглазурными красками.

Основы росписи керамики в технике гжель; беседы об изобразительных особенностях и орнаментах гжельского декора; беседа о традиционном художественном образе гжельской керамики.

Практическая работа

Роспись блюда по мотивам Гжели

Тема 2.3. Роспись подглазурными красками по сырой эмали

Особенности росписи керамики подглазурными красками в технике по сырой эмали

Практическая работа

Разработка эскиза. Роспись блюда

Раздел 3. Художественная керамика в архитектуре.

Тема 3.1. Русский изразец. Традиции, композиция и технология

Изразцы: беседа об истории и назначении изразцов, традиционные виды изразцов (рельеф, расписной, смешанный декор); примеры формования изразцов (отминка, пласт, литье и т. п.).

Практическая работа

Изучение иллюстративного материала по изразцам. Изучение литературы по теме.

Тема 3.2. Создание изразца на основе изученного материала

Формовка изразцов выбранным способом. Подготовка эскизов и декорирование изразцов глазуриями.

Практическая работа

Изготовление изразца по собственным эскизам

Раздел 4. Декоративные полые формы

Тема 4.1. Образ животного в декоративной скульптурной пластике. Скопинская керамика. Приемы декорирования

Образы птиц и зверей в творчестве русских народных мастеров.

Практическая работа

Разработка эскиза декоративной скульптуры по мотивам скопинской керамики.

Тема 4.2. Трансформация гончарной формы в зооморфную

Работа на гончарном круге, вытягивание заготовки для декоративной скульптуры.

Методы перевода эскизного рисунка в объемную модель. Поиск образа и обобщенной формы, уточнение пропорций, детальная проработка, нанесение фактуры.

Практическая работа

Лепка декоративной скульптуры (птицы, рыбы или животного) на основе полой формы.

Раздел 5. Техники росписи и покрытия керамических изделий

Тема 5.1. Комбинированные способы декорирования. Глазурование методом полива и примакиванием кистью. Сочетание ангобирования и глазурования

Практическая работа

Задание № 1. Сочетание ангобирования и глазурования.

Задание № 2. Сграффито по глазури.

Задание № 3. Роспись глазурями с резервированием

Тема 5.1. Разработка эскиза. Роспись блюда

Изготовить блюда на гончарном круге. Разработать эскиз росписи в выбранной технике.

Практическая работа

Подготовить блюдо. Роспись блюда по разработанному эскизу

Четвертый год обучения

Раздел 1. Создание сложных форм с использованием комбинированной техники лепки (гончарные формы, жгут, пласт, налепы)

Тема 1.1. Совмещение различных техник формообразования для создания декоративных сосудов. Ваза.

Изготовление сосудов сложных форм. Методы перевода эскизного рисунка в объемную модель. Разработка выкроек. Способы соединения пластов.

Практическая работа

Изготовление вазы способом сборки из пластов.

Тема 1.2. Создание форм с помощью раскатанного пласта. Декорирование формы методом ажурной резьбы

Совмещение различных техник формообразования для создания декоративных сосудов, создание ажурного узора путем вырезания элементов.

Практическая работа

Задание № 1. Подсвечник.

Задание № 2. Ажурная шкатулка.

Тема 1.3. Проект и исполнение многофигурной композиции. Коллективная работа. Совмещение различных техник формообразования и декорирования. Стилизация.

Разработка керамической стилизованной композиции по изученным материалам о культуре Древней Греции, Египта и других по историческим образцам живописи, скульптуры и прикладного творчества.

Практическая работа

Создание керамической сюжетной композиции на тему из истории мировой художественной культуры, например: «Древняя Греция» или «Древний Египет».

Разработка керамической композиции. Эскизы. Поиск обобщенной формы, уточнение пропорций, детальная проработка, нанесение фактуры, роспись. Сушка.

Подготовка к обжигу. Декорирование.

Раздел 2. Основы формовки в гипсовых формах

Тема 2.1. Общие правила работы с гипсом

Изучение основ работы с гипсом. Технология приготовления гипсового раствора.

Тема 2.2. Отливка изделий в гипсовых формах

Подготовка шликера для литья. Виды гипсовых форм для отливки. Изучение техники отливки в гипсовых формах. Зачистка отлитых изделий.

Практическое задание

Подготовка гипсовых форм к отливке. Отливка изделий в гипсовых формах.

Тема 2.2. Формование изделия в технике отминки глины в гипсовую форму

Особенности гипсовых форм для отминки. Изучение техники отминки изделий в гипсовой форме.

Практическое задание

Декоративное блюдо. Выкладывание узора жгутом в гипсовую форму

Раздел 3. Декорирование изделий в технике инкрустация

Тема 3.1. Знакомство с техникой декорирования цветными глинами - инкрустация

Изучение особенностей техники декорирования инкрустация. Инкрустация цветными глинами. Инкрустация цветными шликерами.

Практическое задание

Декорирование блюда в технике инкрустация.

Раздел 4. Сюжетная тематическая композиция в керамике. Образ человека в керамической скульптуре

Закономерности композиции. Определение выразительной формы в композиционном решении. Художественный образ литературного героя.

Тема 4.1. Совмещение различных техник формообразования способами ручной лепки. Декоративная керамическая скульптура «Животное и человек»

Практическая работа

Лепка декоративной керамической скульптуры «Животное и человек»

Тема 4.2. Образ исторического или литературного героя в керамике. Фантазии в глине на тему легенды и сказки Крыма.

Образы героев мифов, сказок, легенд, баллад, поэм, стихов. Малая пластика, творческая работа: беседы о многообразии форм мелкой пластики различных

традиционных школ, о художественной целостности образа и выразительности. Знакомство с историей Крыма через легенды, были и сказки.

Практическая работа

Подготовка эскизов, лепка и декорирование литературного персонажа.

Пятый год обучения

Раздел 1. Приемы формования посуды.

Тема 1.1. Приемы ручного формования посуды. Формование и декорирование чайной пары.

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

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

Практическая работа

Декоративные формы «Чайная пара»

Тема 1.2. Декорирование готовых изделий цветом

Подбор цветового решения для «Чайной пары». Комбинированные способы декорирования

Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в керамике

Тема 2.1. Современная керамика. Образы и темы

Средства художественной выразительности в керамике. Современная авторская керамика, особенности передачи выразительности образа.

Тема 2.2. Создание многофигурной сюжетной композиции на тему «Мой родной край»

От проекта к воплощению. Композиция, состоящая из объемных фигур, связанных общей ситуацией, местом и действием. Сюжет композиции основан на местном историческом или характерном для данной местности визуальном ряде.

Практическая работа

Создание многофигурной композиции. Рисование эскизов, создание пробников и палитр, проектирование, раскрой, сборка, сушка, подготовка к обжигу, декорирование.

Раздел 3. Особенности технологии сушки и обжига керамических изделий

Тема 3.1. Сушка керамических изделий.

Теоретическое и наглядное изучение процесса сушки керамических изделий. Особенности и технические параметры процесса.

Тема 3.2. Разновидности обжига. Режим и температура обжига.

Теоретическое и наглядное изучение разновидностей обжига. Исторические и современные виды обжига. Обжиг с использованием современного оборудования. Изучение режимов и температуры обжига. Особенности обжига различных по составу глин. Причины возникновения дефектов и брака при обжиге.

Раздел 4. Авторский проект – керамическая композиция

Тема 4.1. Разработка эскизов авторского проекта. Выполнение керамической композиции.

Разработка эскизов, поиск художественного образа, проекта, макета керамической композиции. Лепка, офактуривание, сушка, обжиг.

Тема 4.2. Декорирование предметов композиции керамическими красителями

Цвет в декоративной композиции. Основные признаки цвета. Цветовая гармония. Создание сложных цветовых оттенков с помощью смешения и наложения глазурей. Многократный обжиг глазурей. Создание пробников декора.

Тема 4.3. Подготовка и сборка проекта в единую композицию

Монтаж, крепление деталей, оформление эскизов.

Шестой год обучения

Раздел 1. Гончарное дело

Тема 1.1. Изготовления традиционных форм гончарных изделий

Закрепление приемов работы на гончарном круге.

Тема 1.2. Изготовление гончарных изделий по авторскому проекту Практическая работа

Выполнение технических упражнений на закрепление приемов и методов работы на гончарном круге. Создание авторских гончарных форм с деталями. Декорирование различными способами по авторскому проекту

Задание № 1. Изготовление вазы цилиндрической формы гончарным способом.

Задание № 2. Изготовление крынки гончарным способом.

Задание № 3. Изготовление фигурки человека или животного из гончарной заготовки с деталями.

Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в керамике. Интерьерный объект

Тема 2.1. Интерьерная керамика. Интерьерный керамический объект: напольная ваза, декоративная и фигуративная пластика по выбору

Знакомство с основами проектирования керамических объектов для комплексного оформления интерьера. Масштаб и пропорции. Стиль и стилизация

Практическая работа

Создание интерьерного керамического объекта (напольная ваза, декоративная и фигуративная пластика). Особенности работы с крупной формой. Применение различных способов ручного формообразования и лепки. Передача материальности с помощью керамической фактуры.

Тема 2.2. Проект и исполнение сложной декоративной композиции на основе форм природных объектов

Алгоритм проектирования декоративного объекта. От проекта к воплощению. Поиск выразительности и пропорций. Доминанта и детали формы. Декорирование росписью керамическими глазуриями.

Практическая работа

Разработка и воплощение тематического проекта.

Тема 2.3. Создание многофигурной сюжетной композиции на тему по выбору

Создание композиции, состоящей из объемных фигур людей и животных, связанных общей ситуацией, местом и действием.

Практическая работа

Изготовление многофигурной композиции. Создание эскизов, пробников и палитр, проектирование, раскрой, сборка, сушка, подготовка к обжигу, декорирование.

Раздел 3. Итоговая работа. Авторский проект – керамическая композиция

Тема 3.1. Разработка эскизов авторского проекта. Итоговая работа – выполнение керамической композиции гончарного или ручного формования

Практическая работа

Разработка эскизов, проекта, макета керамической композиции. Лепка, формовка, офактуривание, сушка, обжиг.

Тема 3.2. Декорирование предметов итоговой композиции керамическими красителями Практическая работа

Создание сложных цветовых оттенков с помощью смешения и наложения глазурей.

Многократный обжиг глазурей.

Тема 3.3. Подготовка и сборка проекта в единую композицию. Презентация и защита проекта

Практическая работа

Подготовка к презентации авторского проекта: написание пояснительной записки.

Монтаж, крепление деталей, оформление эскизов. Презентация и защита проекта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале. Керамика»:

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в художественно-творческих работах;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- навыки копирования лучших художественных образцов;
- навыки работы в различных техниках и материалах;
- 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.

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

Первый год обучения: знания, умения

Знания:

- правила безопасности работы с глиной, глазуриями, ангобами, инструментами;
- 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.

Умения:

- пользоваться специальными инструментами для лепки и декорирования: стеками, кистями и т. п. в соответствии с их назначением и с соблюдением правил безопасности;
- самостоятельно формировать изделия из целого комка глины;
- использовать разные приемы офактуривания;
- использовать приемы росписи ангобом и глазурью;
- рисовать эскизы и зарисовки.

Второй год обучения: знания, умения

Знания:

- об основных видах народного художественного творчества, о центрах народных художественных промыслов России (отличительные особенности художественного образа, технологические приемы);
- специфика вариативного исполнения традиционных изделий народных промыслов;
- приемы работы на гончарном круге;
- 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;
- общие сведения о глазурях, основные способы нанесения глазурей;

Умения:

- Самостоятельно выполнять эскизы на заданную тему;
- Копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
- Конструировать простейшие формы керамических изделий;

- Уметь выбрать технику формования и декорирования в соответствии с собственным творческим замыслом при изготовлении простых керамических изделий.
- решать художественно-композиционные задачи;
- применять гончарные инструменты;
- выполнять основные движения рук при работе на гончарном круге;
- смешивать глазури, наносить глазурь кистью, поливом.

Третий год обучения: знания, умения

Знания:

- способы и приемы использования пластических свойств керамической 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;
- традиционные народные способы декорирования керамики;
- навыки коллективной работы над общим заданием.
- техника росписи подглазурными красками;
- о правилах безопасности при работе с глазурями;
- понятие архитектурной керамики: назначении, техниках и технологиях изготовления и декорирования керамической мозаики, изразцов;

Умения:

- выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска глины;
- выполнять различные виды декоративных рельефов;
- пользоваться керамическими красителями, ангобами, глазурями;
- свободно владеть способами и приемами лепки.наносить глазури на изделие кистью;
- владеть различными приемами формования и декорирования изразцов;

- создавать изделия с помощью изученных техник ручного формования и декорирования;

Четвертый год обучения: знания, умения

Знания:

- различные технологические и ремесленные приемы декорирования керамических изделий;
- основы гипсомодельного дела;
- методы и порядок ведения работы в материале, способы декорирования;
- приемы художественной трансформации образа человека в декоративной пластике.

Умения:

- использовать диапазон приобретенных знаний и практических навыков в выполнении творческих работ;
- понимать взаимодействие объемов, масс, фактур и цвета в целостном стилистическом единстве композиции;
- формулировать и реализовать творческий замысел;
- планомерно и поэтапно вести работу над сложной многочастной композицией.

Пятый год обучения: знания, умения

Знания:

- приемы ручного формования посуды;
- историю европейской и русской расписной керамики;
- основные направления и тенденции в современной керамике;
- средства художественной выразительности в керамике;
- способы создания художественного образа в стилевом и пластическом единстве;

- режимы сушки изделий из разных керамических материалов;
- температурные режимы обжига в керамической печи.

Умения:

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных подходов в керамике;
- самостоятельно создавать художественное произведение от эскизного проекта до готового изделия;
- работать на гончарном круге;
- определять сюжетную и пластическую взаимосвязь отдельных фигур в многофигурной композиции;
- уверенно использовать различные техники декорирования керамики;
- применять знания, полученные на занятиях по предметам: живопись, рисунок, композиция - при разработке эскизов;
- грамотно оформлять учебно-творческие работы.

Шестой год обучения: знания, умения

Знания:

- основные направления и тенденции современной декоративной керамики;
- особенности стилистики и пластического языка разных направлений художественной керамики;
- различные способы передачи художественного образа объекта;
- особенности различных гончарных промыслов и авторских техник;
- режимы сушки изделий из разных керамических материалов;
- температурные режимы обжига в керамической печи;

Уметь:

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных подходов в керамике;
- самостоятельно создавать художественное произведение от эскизного проекта до готового изделия;

- применять широкий спектр стилистических и пластических решений при поиске художественного образа объекта;
- использовать палитру средств художественной выразительности в керамике;
- уверенно работать на гончарном круге, применяя различные способы изготовления гончарного изделия;
- защищать творческий проект перед профессиональной аудиторией.

4.3. 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.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

5.1. Методические рекомендации преподавателям.

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале. Художественная 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 от руки изделий простых форм (копирование, повтор).
3. Освоение технологических приемов моделирования, конструирования и декорирования изделий художественной и декоративно – прикладной керамики.
4. Создание творческой работы.

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

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

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,
- видеоматериал,
- интернет - ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

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 профессиональной и научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 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.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

6.1. Список учебной и методической 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. Вязникова Е.А. Цвет. Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве: Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: Архитектон, 2015.
7. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. М. 1999.
8. Воронов Н.В. Искусство, рожденное огнем. М., 1970.
9. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.
10. Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Керамика Гжели XVIII-XX веков. Л., 1988.
11. Жаданова Л.А. Методическое пособие по выполнению практических и лабораторных работ учебной дисциплины цветоведение. СПб., 2017.
12. Захаров А.И. Учебное пособие: Конструирование керамических изделий. М., 2004.
13. Захаров А.И. « Основы технологии керамики» Учебное пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2004
14. Иванов Н.А. Словарь орнамента. СПб., 2016.

15. Караневская О.В. Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической мастерской. М., 2015.
16. Копылков М.А., Изотова М.Д. Одна композиция. СПб., 2011.
17. Кубе А.Н. История фаянса. М., 2000.
18. Лобанова В.А. Лепим из глины: Методическое пособие. М.: ФГОС ДО. «ТЦ СФЕРА» 2022
19. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. М., 1983.
20. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом. М., 2011.
21. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учебное пособие по направлению «Художественное образование». СПб., 2010.
22. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить. Книжка-помощница. СПб., 2012.
23. Поверин А.И. Гончарное дело. М., 2002.
24. Сидорова Н.А. Античная расписная керамика из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина: альбом. М., 1985.
25. Федотов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла. М., 1999.
26. Фокина Л.В. Орнамент: Уч. пособие (Гриф). – Ростов н/Д.: Феникс, 2000
27. Эткин Дж. Керамика для начинающих. М., 2006.

6.2. 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:

- рабочее место преподавателя (стол, доска);
- рабочие столы для учащихся;
- стеллажи для материалов;

- контейнеры для индивидуальных материалов;
- гончарные круги;
- глина;
- ангобы;
- глазури;
- пигменты;
- турнетки;
- посуда под воду;
- стеки скульптурные, инструменты для лепки;
- цикли;
- кисти, карандаши

7. 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. гърньчаръ) – 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. *gazъ, gezъ* – 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. *Maïorca* (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°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.