ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА «БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа по учебному предмету

ПО.01.УП.04. РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ

«Одобрено» Педагогическим советом от	«Утверждаю» Директор ГБУДО г. Москвы «ДХШ «Бабенская игрушка» И.Р. Заркуа

Составители программы:

Виданов С.В. – преподаватель декоративно-прикладного отделения ГБУДО г. Москвы «ДХШ «Бабенская игрушка»

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 «Работа в материале» по виду «Керамика», далее – «Работа в материале. Керамика», разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

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 «Работа в материале. Керамика» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет «Работа в материале. 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.

Учебный предмет «Работа в материале. Керамика» реализуется при 5-6-летнем сроке обучении – в 1-5 или 1-6 классах.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями, способностями и учетом уровня развития детей.

Основное внимание в процессе обучения уделяется практическим занятиям.

Срок реализации учебного предмета

Максимальный объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, составляет 1485 часов при 6-летнем сроке освоения учебного предмета и 1188 часов – при 5-летнем сроке.

Сведения о затратах учебного времени представлены с учетом распределения объема учебной нагрузки, предусмотренной на освоение учебного предмета, - на аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия.

При 6-летнем сроке освоения учебного предмета объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет:

всего часов – 1485, из них: 990 часов – аудиторная нагрузка, 495 часов – самостоятельная работа.

При 5-летнем сроке освоения учебного предмета объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет:

всего часов – 1188, из них: 792 часа – аудиторная нагрузка, 396 часов – самостоятельная работа.

Распределение учебной нагрузки по годам обучения

Аудиторная нагрузка: 1-2 годы обучения – по 4 часа в неделю, 3-4 годы обучения – по 5 часов в неделю, 5-й год обучения – 6 часов в неделю, 6-й год обучения – 6 часов в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-3 годы обучения – 2 часа, 4-6 годы обучения – 3 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество» 6 лет
(срок освоения учебного предмета – 6 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации**												**Всего часов**
	1 класс 1-й год		2 класс 2-й год		3 класс 3-й год		4 класс 4-й год		5 класс 5-й год		6 класс 6-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	96	102	**990**
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	**495**
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	144	153	**1485**
Форма промежуточной по полугодиям, итоговая аттестация	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы «Декоративно прикладное творчество» 9 лет (срок освоения учебного предмета – 6 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации**												**Всего часов**
	4 класс 1-й год		5 класс 2-й год		6 класс 3-й год		7 класс 4-й год		8 класс 5-й год		9 класс 6-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	96	102	**990**
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	**495**
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	144	153	**1485**
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Экзамен	зачёт	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет (срок освоения учебного предмета – 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации**										**Всего часов**
	1 класс 1-й год		2 класс 2-й год		3 класс 3-й год		4 класс 4-й год		5 класс 5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	792
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	1188

(в часах)											
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество» 8 лет
(срок освоения учебного предмета – 5 лет)

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	**Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой аттестации**										**Всего часов**
	4 класс 1-й год		5 класс 2-й год		6 класс 3-й год		7 класс 4-й год		8 класс 5-й год		
Полугодия	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Аудиторные занятия (в часах)	64	68	64	68	80	85	80	85	96	102	792
Самостоятельная работа (в часах)	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	96	102	96	102	112	119	128	136	144	153	1188
Вид промежуточной и итоговой аттестации по полугодиям	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Экзамен	Зачет	Итоговая аттестация	

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 и индивидуального подходов.

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 учебных 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.

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

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 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Содержание учебного предмета «Работа в материале. 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 учебного курса 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;
- основы формовки из гипса;
- основы гончарного дела;
- 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 и дымковской игрушки. Творческие работы объемно-пространственной композиции в керамике предполагают создание работ различными способами, направлены на развитие художественно-образного мышления в создании художественного произведения.

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	4	2	2
1.2.	Свойства и виды глин, их использование в культуре и жизни людей. Знакомство с разными керамическими материалами. Инструменты для работы с глиной	4	2	2
Раздел 2. Формообразование из комка глины				
2.1.	Создания небольшой глиняной формы способом скатывания и сдавливания комка глины. Цветные массы	8	6	2
2.2.	Древнейший способ ручного формообразования – из комка глины. Создание объемной формы способом сдавливания и проминания глины	8	4	4
2.3.	Техника продавливания и проминания комка глины как способ формообразования	10	8	2
2.4.	Знакомство с народной керамической игрушкой. Филимоновская игрушка. Мотивы филимоновской традиционной керамики в игрушке простой формы	10	6	4
2.5.	Лепка путем продавливания и проминания	14	10	4

	из цельного комка глины. Фигурка коня в народных традициях			
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	10	6	4
3.2.	Знакомство с современными покрывными материалами. Темпера, гуашь, акрил	6	4	2
Раздел 4. Ручное формообразование методом навива глиняных жгутов				
4.1.	Формообразование методом кольцевой лепки из глиняных жгутов	8	6	2
4.2.	Формообразование методом спирального навива глиняных жгутов	10	6	4
4.3.	Формообразование сочетанием методов спирального навива жгутов и лепки из комка глины	10	8	2
4.4.	Изготовление сосуда из жгутов с помощью вспомогательной формы	10	8	2
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	6	4	2
5.2.	Декоративный керамический пласт. Способ раскатывания глиняного пласта и декорирование налепами	6	4	2
5.3.	Знакомство со способами создания пустотелой глиняной формы	8	6	2
5.4.	Мелкая пластика зверей из глиняного пласта на основе простых геометрических форм (декоративное исполнение)	12	8	4

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	12	8	4
6.2.	Лепная игрушка по мотивам народных традиций	14	8	6
6.3.	Образ сказочных птиц в славянской мифологии. Птица Сирин в традициях народной керамики	16	10	6
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	**198**	**132**	**66**

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	14	10	4
1.2.	Древние способы лепки. Трипольская керамика. Ленточная техника в создании и декорировании керамических предметов	14	8	6
1.3.	Создание сложных форм с помощью раскатанного пласта	18	14	4
1.4.	Техника отминки глины в форму. Сосуд несложной формы со жгутовым декором	10	6	4
Раздел 2. Декорирование керамической поверхности ручными способами				

2.1.	Тиснение и штамп как способы декорирования	6	4	2
2.2.	Офактуривание плоских форм методом тиснения. Декоративный натюрморт. Стилизация и художественная трансформация в фактурном рельефе	14	8	6
2.3.	Рельефная керамическая композиция. Комбинированный способ лепки и декорирование тиснением, штампами и гравировкой	6	4	2
2.4.	Оттиск растений как способ декорирования керамики	8	6	2
2.5.	Оттиск растений как способ декорирования объемных предметов	12	8	4
2.6.	Декорирование способом отминки растений и лепными элементами	8	6	2
Раздел 3. Техники глазурования керамических изделий				
3.1.	Состав и свойства керамических глазурей. Цвет в керамике. Типы глазурей и техники глазурования	6	4	2
3.2.	Глазурование керамических изделий, роспись глазурями	18	12	6
3.3.	Смешивание глазурей	12	8	4
Раздел 4. Традиции народной глиняной игрушки				
4.1.	Лепка свистульки на основе пустотелой формы	6	4	2
4.2.	Дымковская народная игрушка. Фигурка индюка, барынь и др.	22	14	8
4.3.	Образ богатыря – героя русских былин в народном искусстве	24	16	8
	Итого часов в год	**198**	**132**	**66**

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	16	10	6
1.2.	Художественная трансформация и декоративное обобщение формы в рельефной композиции	18	12	6
1.3.	Сложное разъемное панно прямоугольной формы с элементами рельефной композиции	22	14	8
1.4.	Декоративный портрет в рельефе	14	10	4
Раздел 2. Декоративные полые формы				
2.1.	Образ животного в декоративной скульптурной пластике. Скопинская керамика. Приемы декорирования	38	22	16
Раздел 3. Создание сложных формы с использованием комбинированной техники лепки (жгут, пласт, налепы)				
3.1.	Комплект ваз сложной формы	26	20	6
3.2.	Сложные декоративные формы	28	22	6
3.3.	Многофигурная композиция «Зимние забавы»	31	26	5
Раздел 4. Техники росписи и покрытия керамических изделий				
4.1.	Комбинированные способы декорирования. Глазурование методом полива и примакиванием кистью. Сочетание ангобирования и глазурования	20	14	6
4.2.	Традиционные народные способы покрытия керамики. Обвар, томление, лощение	18	13	5
	Итого часов в год	**231**	**165**	**66**

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
Раздел 1. Совмещение различных техник формообразования. Создание сложных форм с помощью раскатанного пласта				
1.1.	Совмещение различных техник формообразования для создания декоративных сосудов. Квасник	20	16	4
1.2.	Декорирование формы методом ажурной резьбы	28	18	10
1.3.	Антропоморфные образы в керамике. Сосуд сложной формы. Совмещение различных техник формообразования	20	14	6
1.4.	Проект и исполнение многофигурной композиции. Коллективная работа. Совмещение различных техник формообразования и декорирования. Стилизация	36	20	16
Раздел 2. Основы формовки из гипса				
2.1.	Общие правила работы с гипсом	2	1	1
2.2.	Формирование навыка работы с гипсом	3	2	1
2.3.	Медаль-плакетка	14	10	4
2.4.	Формование изразца	12	8	4
Раздел 3. Сюжетная тематическая композиция в керамике. Образ человека в керамической скульптуре				
3.1.	Совмещение различных техник формообразования способами ручной лепки. Декоративная керамическая скульптура «Всадник»	20	14	6
3.2.	Образ исторического или литературного героя в керамике	28	16	12
3.3.	Тематическая композиция «Транспорт»	34	20	14

3.4.	Многофигурная сюжетная композиция. «Путешествие». Коллективная работа	47	26	21
	Итого часов в год	**264**	**165**	**99**

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
Раздел 1. Основы гончарного дела				
1.1.	История гончарства	4	2	2
1.2.	Традиционные формы гончарных изделий. Материалы, инструменты и оборудование	18	10	8
1.3.	Основные навыки работы на гончарном станке. Декорирование гончарных изделий	42	34	8
Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в керамике				
2.1.	Техника росписи по сырой эмали	16	12	4
2.2.	Современная художественная керамика. Образы и темы	10	6	4
2.3.	Проект и исполнение сложной декоративной композиции на основе геометрических форм. «Объемы в пространстве» или «Геометрия в пространстве»	36	20	16
2.4.	Создание многофигурной сюжетной композиции на тему «Мой родной край». Основные навыки работы на гончарном станке. Декорирование гончарных изделий	46	28	18
Раздел 3. Особенности технологии сушки и обжига керамических изделий				
3.1.	Сушка керамических изделий	2	1	1
3.2.	Разновидности обжига	2	1	1
3.3.	Режим и температура обжига	2	1	1
Авторский проект – керамическая композиция				
4.1.	Разработка эскизов авторского проекта. выполнение керамической композиции	68	46	22

4.2.	Декорирование предметов композиции керамическими красителями	43	33	10
4.3.	Подготовка и сборка проекта в единую композицию	8	4	4
	Итого часов в год	**297**	**198**	**99**

Шестой год обучения

№ п/п	Наименование темы	Максимальная учебная нагрузка	Аудиторное задание	Задание для самостоятельной работы
Раздел 1. Гончарное дело				
1.1.	Изготовление традиционных форм гончарных изделий	42	34	8
1.2.	Изготовление гончарных изделий по авторскому проекту	42	34	8
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	24	8
2.2.	Проект и исполнение сложной декоративной композиции на основе форм природных объектов	36	20	16
2.3.	Создание многофигурной сюжетной композиции на тему по выбору	36	28	18
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	43	33	10
3.3.	Подготовка и сборка проекта в единую композицию. Презентация и защита проекта	8	4	4
	Итого часов в год	**297**	**198**	**99**

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения

Раздел 1. Искусство керамики

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

Изучение истории возникновения и развития керамики.

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 свойства и составы глин. Особенности творчества в материале по виду «керамика». Назначение инструментов, применяемых при работе с глиняной массой.

Раздел 2. Формообразование из комка глины

Тема 2.1. Создание 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. Техника продавливания и проминания комка глины как способ формообразования

Ручное формование простых форм.

Практическая работа

Задание № 1. Лепка колокольчика.

Задание № 2. Лепка черепахи из цельного комка глины.

Тема 2.4. 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 2.5. 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. Декорирование ангобами керамических изделий: роспись, сграффито, пастилаж, фляндровка. Совмещение техник декорирования ангобами.

Кистевое покрытие сырого изделия ангобом. Фляндровка и пастилаж как приемы декорирования ангобом.

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 формообразование 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 налепами и штампами. Основные техники ручного формообразования из пласта

Тема 5.1. Плоский рельеф. Способ раскатывания глиняного пласта с декорированием налепами 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 налепами

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. Мелкая 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 налепами.

«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.

Тема 6.3. Образ сказочных птиц в славянской мифологии. Птица Сирин в традициях народной керамики

Практическая работа

Лепка птицы Сирин в традициях русской народной 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 утиль изделий: сосуды в жгутовой технике, «Сова», «Лисенок», «Птица Сирин» 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 способ 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. Оттиск растений как способ декорировании керамики

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

Практическая работа

Плакетки, декорированные отпечатками растений. Отминка растений на глиняной пластине. Свободная композиция.

Тема 2.5. Оттиск растений как способ декорирования объемных предметов

Воздействие фактуры на образ объемного объекта. Офактуривание сосуда штампом и при помощи природных материалов.

Практическая работа

Сосуд, декорированный отпечатками растений.

Тема 2.6. 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

Изучение материалов для декорирования керамических изделий.

Тема 3.2. Глазурование керамических изделий, роспись глазурями

Практическая работа

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

Тема 3.3. Смешивание глазурей: создание сложных цветовых оттенков с помощью смешения и наложения глазурей.

Практическая работа

Глазурование керамических изделий. Нанесение глазури в несколько слоев. Живопись цветными 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 объемного 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. Сложное разъемное панно прямоугольной формы с элементами рельефной композиции

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

Практическая работа

Лепка разъемного рельефного панно.

Тема 1.4. 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 полой формы.

Задание № 3. Декоративная скульптура «Лев».

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

Тема 3.1. Комплект ваз сложной формы

Методы перевода эскизного рисунка в объемную модель. Создание формы с помощью глиняного пласта или жгута, нанесение фактуры и декора.

Практическая работа

Изготовление комплекта ваз.

Тема 3.2. Сложные декоративные формы

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

Практическая работа

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

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

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

Тема 3.3. Многофигурная композиция «Зимние забавы»

Практическая работа

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 глазурования

Практическая работа

Задание № 1. Сочетание ангобирования и глазурования.

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.

Четвертый год обучения

Раздел 1. Совмещение различных техник формообразования. Создание сложных форм с помощью раскатанного пласта

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

Исторические сведения о форме квасника. Изготовление сосудов сложных форм. Методы перевода эскизного рисунка в объемную модель. Разработка выкроек. Способы соединения пластов.

Практическая работа

Изготовление квасника способом сборки из пластов.

Тема 1.2. 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. Ажурный светильник.

Тема 1.3. Антропоморфные образы в керамике. Сосуд сложной формы. Совмещение различных техник формообразования

Формование сложных по форме сосудов. Методы перевода эскизного рисунка в объемную модель. Разработка выкроек. Способы соединения пластов. Совмещение различных техник формообразования для создания декоративных сосудов.

Практическая работа

Изготовление керамического изделия «Сосуд-голова».

Тема 1.4. Проект и исполнение многофигурной композиции. Коллективная работа. Совмещение различных техник формообразования и декорирования. Стилизация

Разработка керамической стилизованной композиции по изученным на занятиях по истории искусств 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 из гипса

Тема 2.1. Общие правила работы с гипсом

Изучение основ работы с гипсом. Технология приготовления гипсового раствора.

Тема 2.2. Формирование навыка работы с гипсом

Практическое задание

Изучение технологии отливки гипсовых форм с простых природных объектов. Отливка гипсовых форм с простых природных объектов.

Тема 2.3. Медаль-плакетка

Практическая работа

Изготовление наградной плакетки с эмблемой художественной школы. Подготовка модели и снятие гипсовой формы.

Тема 2.4. Формование изразца

Подготовка модели и снятие гипсовой формы. Техника отминки изразца в гипсовую форму.

Практическая работа

Подготовка модели, изготовление гипсовой формы изразца. Изготовление керамического изразца способом отминки.

Раздел 3. Сюжетная тематическая композиция в керамике. Образ человека в керамической скульптуре

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

Тема 3.1. Совмещение различных техник формообразования способами ручной лепки. Декоративная керамическая скульптура «Всадник»

Практическая работа

Лепка декоративной керамической скульптуры «Всадник».

Тема 3.2. Образ исторического или литературного героя в керамике

Образы героев мифов, сказок, басен, баллад, поэм, стихов. Особенности упрощения формы головы и деталей лица в керамике. Художественная целостность образа.

Практическая работа

Лепка полуфигуры человека (поясной портрет).

Тема 3.3. Тематическая композиция «Транспорт»

Эскиз, набор основных объемов, уточнение пропорций, работа над деталями, роспись керамическими глазурями.

Практическая работа

Задание № 1. Декоративная форма «Автомобиль», комбинированный способ лепки.

Задание № 2. Декоративная форма «Корабль», лепка методом формования из пласта.

Тема 3.4. Многофигурная сюжетная композиция «Путешествие». Коллективная работа

Эскиз, создание основных объемов, уточнение пропорций, работа над деталями, роспись керамическими глазурями.

Практическая работа

Проект и исполнение многофигурной сюжетной композиции. «Путешествие».

Пятый год обучения

Раздел 1. Основы гончарного дела

Тема 1.1. История гончарства

Изучение истории возникновения и развития гончарного искусства

Тема 1.2. Традиционные формы гончарных изделий. Материалы, инструменты и оборудование

Основные инструменты и предметы, необходимые для работы на гончарном круге.

Тема 1.3. Основные навыки работы на гончарном круге. Декорирование гончарных изделий

Практическая работа

Выполнение технических упражнений на освоение приемов и методов работы на гончарном круге.

Задание № 1. Изготовление чашки гончарным способом.

Задание № 2. Изготовление тарелки гончарным способом.

Задание № 3. Изготовление фигурки бабы из гончарной заготовки.

Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в керамике

Тема 2.1. Роспись по сырой эмали

Способы эмалирования плоских и объемных изделий. Техника росписи пигментами.

Практическая работа

Задание № 1. Роспись плитки или плакетки по сырой эмали.

Задание № 2. Декорирование объемного керамического изделия в технике росписи по сырой эмали. Роспись фигурки по сырой эмали.

Тема 2.2. Современная керамика. Образы и темы

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

Тема 2.3. Проект и исполнение сложной декоративной композиции на основе геометрических форм. «Объемы в пространстве» или «Геометрия в пространстве»

Создание декоративной композиции на основе геометрических форм. От проекта к воплощению. Набор основных объемов, уточнение пропорций, работа над деталями. Подбор цветовой палитры и материалов для глазурования.

Практическая работа

Разработка и воплощение тематического проекта геометрической композиции.

Тема 2.4. 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

Теоретическое и наглядное изучение разновидностей обжига. Исторические и современные виды обжига. Обжиг с использованием современного оборудования.

Тема 3.3. Режим и температура обжига

Теоретическое и наглядное 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, 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 глазурями.

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.

III. 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.

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 экзамена, вид итоговой аттестации - просмотр-выставка.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

Первый год обучения: знания, умения

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: знания, умения

Знать:

- понятия и термины, используемые при работе с глиной;
- последовательность и особенности работы с керамическими материалами;
- способы изготовлений 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 простых составляющих, работа «от общего к частному»);
- проектировать и выполнять коллективную работу;
- использовать приемы художественной трансформации.

Третий год обучения: знания, умения

Знать:

- 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.

Уметь:

– 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.

Четвертый год обучения: знания, умения

Знать:

– 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.

Уметь:

– 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

Знать:

– традиционные гончарные промыслы;
– 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.

Уметь:

– 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

Знать:

– 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.

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 исполнительной 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 «Работа в материале. 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 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.

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:

– 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.

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

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

Калька – тонкая прозрачная бумага, применяемая при ручном копировании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мраморизация – декорирование керамики смешанными цветными массами.

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

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

Политой обжиг – второй (глазурный) обжиг от 900°С до 1300°С, 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 (глушеная) глазурь разных цветов.