

Департамент образования
Администрации города Нижнего Новгорода
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина «Изограф»

Программа принята на заседании
педагогического совета от
«27» 05 2022 г.
Протокол № 4

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа художественной направленности
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА»

Срок обучения – 1 год,
Возраст учащихся – 10 -17 лет.

Автор-составитель:
Кузьмишина Анастасия Михайловна
педагог дополнительного образования

г. Нижний Новгород 2022 г.

Структура программы учебного предмета

1. 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 распределении учебного времени и графике промежуточной аттестации учащихся;
- Форма проведения учебных аудиторных и дистанционных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы и формы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- Методические рекомендации преподавателям;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

- Список методической литературы.
- Список учебной литературы.
- Средства обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные документы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная керамика» разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. разработана на основе федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства, что отражено в:

1. Федеральном законе от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. также с учетом Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р)

3. распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 2800-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел»;

4. Приказе Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

5. Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

6. Постановление 28 января 2021г. №2 об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Актуальность программы:

Актуальность учебной программы обуславливается созданием уникальных предметов ДПИ, соединяя в себе утилитарные цели и эстетические, и художественные функции. Благодаря специально составленному плану обучающиеся способны создавать предметы на профессиональном уровне под руководством педагога. Ручная лепка изделий

развивает мелкую моторику, что улучшает мозговую деятельность в любом возрасте.

Направленность программы:

Программа направлена на эстетическое образование детей и имеет художественную направленность и способствует реализации приоритетных направлений эстетического образования. На уроках лепки изделий из глиняных пластичных масс складывается предметно-объемное и пространственные представления, развивается понимание особенностей передачи формы произведений декоративно-прикладного искусства различными средствами художественной выразительности. Учебный предмет «Художественная керамика» позволяет улучшить образование детей в области искусства, познакомить с одним из самых старинных художественных ремёсел Нижегородской области. Программа учебного предмета «Художественная керамика» создана на базе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим программам в области искусства. Программа создана и направлена на создание у учащихся необходимых знаний и навыков в области художественного творчества, на становление эстетического вкуса, на исследование традиционного художественного промысла Нижегородской области. Помимо этого программа предполагает развитие у учащихся навыков работы над уникальными пластическими композициями, которые отражают творческую оригинальность детей их представления об окружающем мире. Основой данной программы является использование глины как традиционного пластического материала для обучения основным приемам лепки и создания оригинальных творческих работ.

Адресат программы

Программа создана для детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Цель и задачи программы

Обучение детей и взрослых особенностям работы с глиняными пластичными массами и декору, через приобретение особенных знаний в процессе обучения и освоение программы.

Задачи:

Обучающие:

- сформировать систему ЗУН;
- изучить историю с особенностями нижегородской художественной керамики, материалами, видами, жанрами и техниками;
- сформировать представления и понятий о скульптуре и керамики в частности, художественном образе, стилистике и характере предметов, изобразительной плоскости, рельефе, объемности, пропорциях и масштабности, декоративности, стиле, стилизации, фактуре и других средствах художественной выразительности;
- сформировать умение последовательной систематичной работы над учебным заданием и творческим объектом.

Развивающие:

- сформировать мотивы познавательной творческой деятельности, развить интерес обучающихся к выбранному профилю;
- сформировать и развить умение наблюдения и анализа природы и произведений керамического искусства с анализом формы, объем, пропорции.
- освоить конструктивные и пластические способов работы с глиной, формирование умений передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов.
- сформировать и развить умения применять технические приемы рельефа и росписи для достижения того или иного художественного образа;
- способствовать развитию художественно-образного конкретного, ассоциативного абстрактного мышления в процессе работы над пластическими образами.

Воспитывающие:

- создать условия для нравственного развития личности в условиях смешанного коллектива, содействовать процессам самопознания, самореализации и социальной активности.
- воспитать художественные отношения к прекрасному.
- воспитать чувство психологической устойчивости к творческим неудачам и готовности разделить успех другого человека, доброжелательности.
- воспитать трудолюбие и настойчивость в достижении учебных целей и в решении творческих задач.

Ожидаемые результаты

В процессе обучения учащиеся будут знать техники лепки: техники жгута и пласта. Смогут декорировать готовые глиняные изделия. Познакомятся с лепкой народной игрушки, статуэток. Научатся делать изразцы Нижегородского края.

Срок реализации учебного предмета

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Художественная керамика» сроком обучения: 1 год, занятия – один раз в неделю по два часа.

Полный объем учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебной программы «Художественная керамика» является 72 часа аудиторных занятий в год.

Также предусмотрены дистанционные занятия, которое осуществляется с помощью компьютерных телекоммуникаций. Форма занятия, в таком случае, представлена с помощью видеоконференций, аудиоконференций, чат-занятия, форум-занятия, видеолекции.

Форма проведения учебных занятий

Занятия по учебному предмету проходят в группе численностью учащихся до 12 человек. Данное количество обучаемых дает возможность грамотно построить процесс обучения имея при этом индивидуальный подход к каждому ученику. Также предусмотрены дистанционные занятия. В качестве платформы для проведения используется zoom.com и viber для контроля над учащимися.

Консультации учащихся проводятся для подготовки к просмотрам, к зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться индивидуально и дистанционно. Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий:

➤ Google Docs — идеальный инструмент для работы в современном мире, не требует установки и работает почти на любом устройстве — компьютере, планшете или телефоне. Google Docs облегчает совместное ведение проектов и может служить общей рабочей платформой для 8 групповой работы. Они доступны через Интернет и таким образом могут использоваться независимо от местонахождения пользователя или устройства. Обучающиеся быстро учатся использовать программы, прежде всего из-за их сходства с Microsoft Office. Подробную инструкцию и возможности можно изучить на сайте «Как работать в Google диском: подробная инструкция по использованию для начинающих». И еще многие различные варианты вебвзаимодействия можно предложить, разработать и применять для получения наиболее качественного результата совместной деятельности педагога и учащегося.

➤ Видеоконференции, аудиоконференции - адресные дистанционные консультации со стороны преподавателя, как с опорой на специально разработанные цифровые платформы, так и с использованием ресурсов существующих мессенджеров и социальных сетей, прежде всего, «В Контакте».

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 данной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебных предметов и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к разнообразным материалам Методического фонда школы. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут дома пользоваться Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Методический фонд содержит работы по различным тематическим заданиям курса, а также методические рекомендации по их выполнению.

Кабинет оснащен столами, общим и местным освещением, глиной, спец. принадлежностями для работы с глиной, печью для обжига и гончарными кругами.

Учебный план

№	Тема	Теория (кол-во часов)	Практика (кол-во часов)	Всего (кол-во часов)
1	Раздел - Способы изготовления и декорирования керамики	12	24	36
2	Раздел – Керамика в мировой культуре	12	24	36
	Итого	24	48	72

Рабочая программа обучения 72 часа

Рабочая программа 1-го полугодия обучения

<i>Раздел - Способы изготовления и декорирования керамики</i>				
№	Тема	Теория (кол-во часов)	Практика (кол-во часов)	Всего (кол-во часов)
1	Введение в курс. Техника безопасности. Основные сведения о керамике	1	1	2
2	Основные способы лепки	1	0	1
3	Лепка из цельного куска. Объемная лепка фрукта/овоща	1	1	2
4	Техника жгута. Ажурный сосуд	1	3	4
5	Техника пласта. Создание шаблонов. Изготовления шкатулки	1	5	6
6	Декорирование керамики. Рельефные и живописные способы.	1	1	2
7	Знакомство с фактурой. Изготовление штампов.	1	1	2
8	Рельефно - фактурный пласт	1	3	4
9	Декоративная тарелка (прием сграффито)	1	3	4
10	Декорирование фрукта/овоща глазурью	1	1	2
11	Роспись шкатулки ангобами	1	1	2
12	Шахматное королевство. Лепка с натуры и декорирование шахматной фигуры	0	4	4
	Выставка. Представление работ обучающимися	1	0	1
	Итого:	12	24	36

Рабочая программа 2-го полугодия обучения

<i>Раздел – Керамика в мировой культуре</i>				
№	Тема	Теория	Практика	Всего
1	Художественная керамика в мировой культуре	2	0	2
2	Лепка и декорирование греческих сосудов	2	4	6
3	Создание керамического изделия в восточном стиле	1	3	4
4	Отечественная керамика	1	0	1
5	Знакомство с народной игрушкой (дымковской игрушкой)	1	1	2
6	Лепка свистулк	1	3	4
7	Искусство изразца	1	5	6
8	Скопинская керамика	1	5	6
9	Скульптурная пластика на примере фаянсовых статуэток	1	3	4
	Выставка. Представление работ обучающимися	1	0	1
	Итого:	12	24	36

Содержание программы

1 полугодие

Глина и её свойства: Изучение главных и основных особенностей работы с материалом. Виды пластичных масс, состояний глины, процессы, происходящие во время работы с материалом (сушка, обжиг).

Ангобы: способы работы с ангобами, декорирование с помощью белой глины с пигментом. Наблюдение за структурой краски и её цветом, а также изменениями в процессе высыхания изделия и краски.

Лепка изделия по форме: на занятии используется специальная форма для лепки утилитарного изделия. Пластичная масса выкладывается внутри формы. Декорирование изделия: виды и способы декора глиняных пластичных масс – рельеф, цвет, форма.

Подготовка к лепке: перемять, чтобы глина стала подвижной и однородной. Инструменты – стеки деревянные, металлические. Лепка плоски в жгутовой технике – формирование жгута, лепка по кругу путем наращивания жгута на жгут, перемирование глины, выравнивание при помощи стеков.

Ключевые слова – глина, пластичность, гигроскопичность, огнеупорность, стеки, жгутовая техника.

Ангобы - жидкие (шликерные) керамические краски на основе белой или цветных глин, предназначенные для декорирования глиняных изделий в сыром состоянии. Роспись изделий кистями.

Ключевые слова – ангобы, шликер.

Глазурь: под глазурью понимают тонкий слой стекловидного покрытия, которое наносится на поверхность глиняного изделия. Глазурь для керамики может быть прозрачной или глухой (непрозрачной). Непрозрачная глазурь или эмаль получается в результате смешивания прозрачной глазури с нерастворимыми или полурстворимыми соединениями. Роспись цветными глазурями изделий кистями.

Орнамент — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель).

Эскиз — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.

2 полугодие

Историографический обзор проблем исследований древнейшей керамики Восточной Азии в интервале 20-18 - 9 тыс. л. н. Ареал исследования включает Японский архипелаг, южную часть Российского Дальнего Востока, Китай, полуостров Корея. Предметом дискуссий являются периодизация памятников с ранней керамикой, социально-экономические условия появления технологии изготовления глиняной посуды, ее функциональная роль в древних обществах, реконструкция технологических навыков и технического уровня изготовления древнейшей посуды, морфология и декор. На восточной окраине Евразийского континента технология изготовления глиняной посуды впервые появилась примерно на 10 000 лет раньше, чем на Ближнем Востоке. Пример Восточной Азии показывает, что связь между появлением керамической посуды и развитием земледелия не носит универсального, обязательного характера. Можно говорить об определенных региональных различиях в формировании навыков изготовления древнейшей керамической посуды в Восточной Азии.

Дымковский промысел — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник в XV–XVI веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. Именно там развилась и сложилась традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии, от матери к дочери. Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки, каждая из которых имела свои особенности в форме, пропорциях, колорите и орнаментах.

Изразцовое искусство - вид декоративно-прикладного искусства, особая разновидность кафельной плитки обладающей художественным узором и румпой. Изразец - это отдельная изразцовая плитка. Изразцы применяются в облицовке интерьера, экстерьера, каминов и печей. Характерным элементом изразца является "румпа" - глубокий прямоугольник типа открытой коробочки, выпирающий позади плитки.

Если на плитке нет румпы, то она ни в коем случае не считается изразцом, какие бы "художества" на ней не были при этом изображены. Изображение на лицевой стороне изразца может быть плоским или рельефным. Рисунок чаще всего представляет собой простой орнаментальный узор, повторяющийся на множестве изразцовых плиток, однако бывают и более редкие исключения, когда изображение на изразце является цельным изображением какой-нибудь исторической сценки, мифологической зверушки и другого тому подобного.

Скопинский керамический промысел развивался, как и многие другие промыслы в мире, производя гончарную посуду для быта, а также строительные материалы — печные трубы, кирпич и черепицу. Это были такие же, как и везде — достаточно грубые предметы крестьянской утвари без глазури. Но во второй половине XIX века в Скопине, по примеру московских мастеров, стали применять глазурь. Тогда и появилась отрасль, прославившая его далеко за пределами Рязанского края. Скопинские керамисты тех лет отличались фантазией и поэтому появилось большое количество не совсем утилитарных предметов — с лепниной, сложными орнаментами и подглазурной росписью.

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов. Изучение фотоматериалов по резьбе, лепка эскизной модели.

Ключевые слова – скульптура, модель, анималистика.

Декорирование гончарных изделий (рельефы, процарапывание, тиснение): нанесение несложных орнаментов при помощи инструментов. Роспись гончарных

изделий поливными глазурями (майоликовые глазури). Основной областью применения майоликовых глазурей является декорирование пористых изделий из фаянса и майолики целью придания им декоративного вида (все типы глазурей) и водонепроницаемости (блестящие глазури).

Ключевые слова – майолика.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. Видами контроля по учебному предмету «Художественная керамика» являются промежуточные аттестации. Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме просмотра творческих работ аттестационной комиссией, оценки заносятся в журнал дополнительного образования.

Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- интересное решение изображения;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы;
- умелое использование выразительных особенностей декорирования поверхности глины;
- владение пластикой глиняных элементов;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты при работе;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке объёмов изделия;

- небольшие недочеты в объёмном построении;
- незначительные нарушения в построении традиционных средств декорирования
- некоторую дробность и небрежность в декорировании.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке объёмов изделия;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и декорировании росписи изделия;
- однообразное использование приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в исполнении.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Предполагает полное отсутствие работы.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической литературы

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, с. 106-111
2. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
3. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: Владос, 2003 18
4. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников средствами скульптуры малых форм. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. – М., 1998
5. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004, - с.5-29
6. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И.Арзуманова, В.А.Любартович, М.В.Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77

7. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в школе. Издание 3-е. – М.: «Агар», 1998. с. 179-184
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004. с. 8-20
9. Малолетков В.А. Керамика. В 2-х частях. - М.: «Юный художник», 2000. - 1-я часть: с. 28-30, 2-я часть: с.23-25
10. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство в школе», 1995,
11. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. – М.: Внешторгиздат, 1980, с.33-36
12. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Издат. центр «Академия», 1999, с. 246-250

Список рекомендуемой учебной литературы

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.:«Юный художник», 2002, с. 3-15
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. – М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28 19
3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
5. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150
6. Попова О.В. Русская народная керамика.
7. Салтыков А.Б. Русская народная керамика. М: 1960
8. Седов Е.В., Зеленская М.Н. Бронза, стекло, керамика. Аделант, 2011
9. Скотт Мэрилин. Керамика. М:Арт-родник, 2012
10. Филимоновские свистульки. М:Мозаика-синтез, 2011
11. Якимчук Н. Искусство Гжели. М:Советская Россия, 1985 Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982

12. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985
13. Лукич Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979
14. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47 15. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски.
- демонстрационные: живописные, графические, керамические работы профессиональных художников и выпускников прошлых лет.
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.