

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
В.10. КЕРАМИКА

Санкт-Петербург

2018

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
СПб ГБУ ДО
«СПб Детская художественная школа № 2»
Протокол № 60 от 29.08. 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО
«СПб Детская художественная школа № 2»
Е. И. Каракозова
Приказ № 6 от _____ 2018 г.

Разработчик(и) – Маркелова Н. А., преподаватель

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Керамика» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Керамика» является предметом вариативной части учебного плана по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет.

Программа «Керамика» имеет предпрофессиональную направленность и предназначена для обучения детей 8 класса ДХШ. Через освоение этой программы дети проходят 1-годовой курс знакомства с предметом, переходя от простых к более сложным заданиям по предмету и совершенствуя свои навыки.

Керамика – обожженная глина, а это и шамот и фаянс и фарфор – один из самых древних и долговечных материалов. В бесконечно давние времена, когда человек приручил огонь, глиняная плошка, однажды оказавшись в костре вдруг приобрела необыкновенные свойства – легкость и прочность. Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным человеком материалом. Предметы быта, созданные древними мастерами, несли не только утилитарную функцию, но и наделялись широким духовным смыслом, выраженным в их конструкции и декоре. Именно поэтому вещи, созданные в древности, так поражают современного человека своей гармонией и благородством выражения мыслей о смысле мироздания и месте человека в нем. Обучение ребенка эстетическому восприятию мира является важнейшим условием приобщения его к понятию красоты рукотворного мира в целом.

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что она дает возможность воспитаннику не только освоить технологию изготовления и декорирования предметов, но и изучить способы стилизации объектов, т.к. керамика говорит условным языком. Разработка объектов ведется не по принципу упрощения, а по принципу предпочтения маловажным деталям наиболее важных отличительных и выразительных, присущих тому или иному объекту, давая возможность создать уникальный и неповторимый образ.

Важное место в программе отводится изучению принципов формообразования, работе с пластом, с помощью фактур, отминок, гравировок, работе египетским способом, гончарными, декорированию изделий ангобами, техникой сграффито, глазурями, подглазурными и надглазурным способом.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Обучение навыкам керамики, как никакие другие художественные программы, позволяет ученикам познавать свойства реальности, облекать свои творческие фантазии в материально существующие объекты, позволяя таким образом чувствовать себя настоящим творцом, активным участником в формировании облика окружающего мира. Это становится все более важным, принимая во внимание стремительно возрастающую роль компьютеров и захватывающую умы детей и подростков виртуальную реальность. В этой связи представляется наиболее важным привить детям интерес к прикладной деятельности, развить в них потребность к творчеству, формируя у обучающихся образное восприятие окружающего мира, постепенно вооружая молодого художника знаниями и умениями, давая ему возможность моделировать свою творческую концепцию и взгляд на современное искусство, делая его духовно и эмоционально богаче.

Обучение по программе «Основы керамики» рассчитана на возможность

использования знаний, умений и навыков полученных на уроках скульптуры в младших классах.

Цель программы

Создание условий для воспитания и развития личности ребенка через собственную творческую деятельность в области керамики. Формирование у воспитанников основ целостного эстетического мировоззрения, помощь в раскрытии своих способностей у каждого учащегося и приобретение ими начальных профессиональных навыков в области керамики.

Задачи программы

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:

обучающие:

- обучать навыкам работы с материалом;
- познакомить с различными художественными техниками и материалами в предмет керамика;
- формировать знания и умения в работе с техническими средствами (гончарный круг, инструменты, станок);
- формировать систематизацию знаний в формальной композиции;
- выработать умение применять технические приемы лепки, рельефы и росписи;
- овладевать знаниями по формированию художественного образа;
- научить пользоваться специальным терминологическим словарём предмета.

развивающие:

- развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, анализировать;
- развивать сенсорные способности;
- способствовать расширению кругозора детей;
- развивать умения декоративного обобщения изобразительного мотива;
- развивать пространственное мышление.

воспитательные:

- воспитывать творческую самостоятельность и активность;
- содействовать приобщению к нравственным и эстетическим ценностям мировой художественной культуры;
- воспитывать морально-нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, терпимость, взаимопомощь);
- воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами мирового изобразительного искусства;
- развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность.

Условия реализации образовательной программы

Образовательная программа предназначена для учащихся ДХШ 14-18 лет и реализуется в течение 1 года обучения. Формирование групп происходит с учетом возраста детей.

Форма и режим занятий

Занятия проводятся один раз в неделю по одному академическому часу.

Форма организации деятельности учащихся – **мелкогрупповая**. Занятия по программе проводятся с группой детей в количестве 4-10 человек.

Год обучения	Возраст	Количество учебных часов в неделю	Всего	Кол-во детей
1 год	14 – 18 лет	1 час	33 часа	4-10 человек

Требования к уровню подготовки обучающихся

В итоге занятий по данной программе ребенок:

- познакомится с названиями новых техник, инструментов, оборудования;
- познакомится с последовательностью выполнения определенных заданий;
- сформирует представление о правилах исполнения техники декорирования работ;
- познакомится с основными типами и видами композиционных построений в объеме, и сможет использовать их в собственных работах;
- получит практические навыки в технологии изготовления произведений декоративно-прикладного искусства;
- сможет использовать полученные теоретические знания по керамике в создании собственных творческих работ;
- расширит свой кругозор;
- научится работать в коллективе, понимать и уважать своих товарищей;
- разовьёт фантазию и воображение;
- разовьёт руку и глазомер через формирование практических умений;
- сможет воспитать художественный вкус.
- будет знать основные направления декоративно-прикладного искусства;
- будет знать выразительные свойства материалов и способами работы с ними;
- будет знать основные виды декорирования изделий;
- освоит практические способы работы с глазурями;
- познакомится с выразительными свойствами пласта и научится технологическим приемам его декорирования;
- познакомится с выразительными возможностями работы египетским способом;
- изучит основные приемы практических способов работы ангобами;
- познакомится с выразительными возможностями линии и формы в работе в технике сграффито;
- познакомится с художественными приёмами построения орнамента;
- сенсорные способности станут более развитыми;
- сможет развить усидчивость, аккуратность и трудолюбие;
- научиться ставить перед собой цель и добиваться ее;
- сможет видеть красоту предметного мира;
- научится находить достоинства в работах товарищей;
- сформирует навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения

Формы и методы контроля, система оценок

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

корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Керамика»: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.

Текущая аттестация проводится в форме творческих просмотров.

Уровень освоения программы и выявление наиболее успевающих учеников, предполагается определять на основе наблюдения, оценки выполнения творческих заданий в конце каждого занятия.

Оценка результативности проводится педагогом для каждого ребенка индивидуально в конце каждого задания, по результатам наблюдений за ходом работы. По окончании выполнения задания применяется метод коллективного обсуждения работ, в ходе которого дети учатся анализировать свои и чужие работы, главным принципом которого остается доброжелательное и уважительное отношение к произведениям, созданным руками товарищей. На основании текущих оценок выставляются оценки за четверть и год. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации по предмету «Керамика» является: зачёт.

Дифференцированный зачёт в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце в полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на программу «Керамика».

По истечении года выставляется общая годовая оценка по керамике. В конце 16 полугодия проводится курсовой зачет в виде просмотров работ учащихся педагогическим советом школы.

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДХШ.

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся разработаны педагогическим советом школы на основании ФГТ. Качество подготовки обучающихся оценивается по десятибалльной шкале: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.

Для аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные и экзаменационные работы, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Учебно-тематический план образовательной программы

№ п/п	Раздел программы	Всего часов	Теория	Практика
1	Вводное занятие.	1	0,5	0,5
2	Плакетка «Морской мотив».	4	1	3
3	Ваза из пласта с фактурным рельефом.	7	1	6
4	Гончарный сувенир.	6	1	5
5	Портрет «Человек и животное». Египетский способ.	8	1	7

6	Декоративный натюрморт. Рельеф.	6	1	5
7	Оформление экспозиции. Заключительное занятие.	1	0,5	0,5
	Итого	33	6	27

Содержание изучаемого курса

№	Тема	Теория	Практика
1	Вводное занятие. Знакомство с предметом.	Понятие «керамика, как вид декоративно-прикладного искусства». Его отличие от других видов изобразительного искусства. Правила техники безопасности, обращения с материалами и инструментами.	Выявление способностей и навыков работы с художественными материалами на основе рисования на свободную тему. Беседа о технике безопасности.
2	Плакетка «Морской мотив».	Понятие «декоративная композиция». Основные принципы изготовления плакетки. Понятие «ангобная роспись». Основные правила работы ангобами.	Исполнение декоративной композиции в круге. Раскатка пласта, формирование плакетки и ее декорирование.
3	Ваза из пласта с фактурным декором.	Понятие «трехчастного объема». Основные принципы формирования объема и его декорирования.	Формирование объема из пласта. Декорирование объема.
4	Гончарный сувенир (кружка, шкатулка).	Понятие «гончарное изделие». Основные принципы работы на гончарном круге.	Подготовка глины. Центровка, поднятие формы на гончарном круге.
5	Портрет «Человек и животное». Египетский способ.	Понятие «круглая скульптура». Основные принципы работы египетским способом.	Раскатка дна, раскатка колбасок. Формирование стенок скульптуры.

6	Декоративный натюрморт. Рельеф.	Понятие «декоративный натюрморт». Основные принципы построения рельефа.	Выполнение рельефа.
7	Заключительное занятие.	Подведение итогов года. Подведение итогов реализации программы за полный курс обучения.	Оформление экспозиции работ учащихся. Обсуждение работы учащихся за год.

Методическое обеспечение образовательной программы

Формы организации обучения

Программа «Керамика» предназначена для учащихся старших классов 14-16 лет. В этом возрасте особое значение приобретает формирование художественного вкуса и творческого мышления учащихся. Этому способствует использование различных нетрадиционных форм занятий в течение учебного года.

Формы проведения занятий:

беседа, мастер-классы, упражнения, эскизная работа, исследовательская (сбор материала, работа с книгами), консультации, практическая.

Форма организации обучения по данной программе – учебное занятие, включающее в себя теоретическую часть, практическую работу детей над заданием-упражнением подведение итогов занятия (индивидуально или сообща).

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса

Занятия по программе включают в себя все разнообразие методов организации занятий. Это и словесные методы обучения, и наглядные, и практические.

Словесные методы:

беседа;
 объяснение теоретической части занятия;
 обсуждение детских работ;
 анализ произведений искусства.

Наглядные методы:

показ видеоряда;
 показ последовательности выполнения работы;
 показ приёмов и способов выполнения работы.

Практические методы:

выполнение практических заданий на освоение технических приёмов;
 выполнение творческих заданий;
 обсуждение и анализ собственных работ и работ своих товарищей.

В процессе реализации программы следует обратить внимание на следующие моменты:

1. качество пласта должно соответствовать техническим и эстетическим требованиям.

2. технология сборки деталей, склейки швов, и фиксация должна соответствовать техническим требованиям, для того что бы изделие выдерживало сушку и обжиг.
3. единство стилистического и художественного решения при трактовке и создании образа.

Дидактические материалы

Наглядные пособия.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Методические разработки по стилизации растений, компоновки в круг, квадрат и т.д. 2010г. 2) Методические разработки по стилизации животных, птиц, насекомых, компоновки в круг, квадрат и т.д. 2010г. 3) Методические разработки по стилизации образа человека.
Тематическая подборка.	Литература по керамике, графике. 2010г.

Методические рекомендации

Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым материалом созданным человеком. Известно, еще издревле люди понимали, что окружающие их предметы должны быть, не только удобны и практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразителен целиком, как в своей конструкции, пропорциях, деталях, так и в декоре. Например, как говорится «лечь в руку», то есть предмет должно быть приятно и удобно держать в руках, особенно, если это игрушка. Произведения народных мастеров, созданные для забавы детей обычно передают мягкий юмор, радость и светлое отношение к действительности, в них, как и в других произведениях искусства отражаются духовные интересы людей и в значительной мере сохраняют национальные особенности. Поэтому большое внимание уделяю созданию образа игрушки, ее самобытной неповторимости и этической направленности. Обращаю внимание на стилистику образа, объединяющую в ансамбль: головной убор, костюм, обувь, украшения. Все это позволяет создать целостность и стилевое единство.

Пример выполнения задания. Работа в материале.

Тема: Декоративная кукла.

Метод работы построен на принципе трехчастной формы, существующей в керамике. Форма имеет свое начало, развитие и завершение. Пропорциональная найденность этих частей задается эскизом. Преподаватель демонстрирует конструктивную комбинацию из 3-х частей, называемую «3 колокола». В основе деталей лежат 3 ленты. Одна - самая большая – это основание изделия, которое фиксируется на дне, которое ставится и закрепляется на шликер, затем фиксируется боковой шов. Все швы нужно закрепить глиной, так как при обжиге шов имеет тенденцию к расхождению. Верх изделия формируется до нужного диаметра с помощью так называемых «вытачек», разрезов в верхней части основания.

Следующий этап - центральная часть изделия лепка меньшего размера – это тулово с руками. Колокол № 2 слегка сплюснутый, также формируется с помощью вытачек и прогибания пласта наружу и внутрь для трактовки рукавов, груди и плеч, после чего также с помощью шликера закрепляется тулово на основании.

Затем завершение формы. Это голова, которая трактуется с помощью вытачек, напоминает 3-й заключительный малый колокол. Он может быть косынкой, либо волосами. На нем путем прогибов наружу и внутрь трактуется лик. Готовый элемент закрепляется на тулове.

Остальная часть - это декор, он может быть выполнен в виде рельефных наклепов сочетании с росписью или в самостоятельном варианте.

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

1. Просторный кабинет с рядом рабочих столов и стульев, скульптурных станков, гончарного станка.
2. Стеллаж для хранения работ.
3. Сушильная камера, муфельная печь, муфельная печь большая.
4. Глина, ангобы, глазури, шамот, фаянс.
5. Инструменты (лопатки, скалки, ножи, стеки, пеглы, иглы, заточенные палочки, фактуры, ткани, холст, кружева, сетка).
6. Шкафы для хранения художественных материалов, методических пособий, книг по изобразительному искусству, детских рисунков.

Ребенку для занятий понадобится следующее:

1. Ткань хлопчато-бумажная, гладкая.
2. Ткани различной фактуры.
3. Стеки, ножи канцелярские, цикля, скалка, лопатка.
4. Кисти, гуашь, бумага для эскизов.
5. Кисти для ангобов и глазурей.

Список используемой литературы для преподавателей

1. Kaplan Keramik, Union Verlag, Berlin.
2. Keramia Symposiov, Siklos.
3. Sztuka I ksiazka, Warszawa, 1986.
4. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. – СПб, АРКА, 2009.
5. Бирюкова Н.Ю. Прикладное искусство Франции 17-18 веков. Развитие и стиль. – СПб., Общество «Знание», 2002.
6. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей, Артия.
7. Борьба за моря, Корвина, Будапешт, 1979.
8. Букина А.Г. Круговращение колеса гончарного. Ранние греческие расписные вазы. – СПб, Издательство Государственного Эрмитажа, 2005.
9. Василий Кандинский, Арт родник, 2000.
10. Вивье Толли, - М., Советский художник, 1978.
11. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005.
12. Воронцово. Глина. Вода. Огонь, - М., 2006.
13. Гемма Коперника, Советский художник, 1989.
14. Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет. – Государственный Эрмитаж, АРС, 2006.
15. Искусство письма, Курьер, 1964.
16. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л., Искусство, 1961.

17. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа конец XIVв.- первой четверти XVIIIв., - Л., Аврора, 1977.
18. Ломов С.Т.; Крылов В.И. Орнаментальная композиция на уроках ИЗО и прикладного искусства. – М., Истоки, 1997.
19. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие для студентов. – М., МГУС, 2007.
20. Немецкая керамика, каталог выставки. - Л., 1984.
21. Поплавский Г., - М., Советский художник, 1986.
22. Советское декоративное искусство, Советское д.п.
23. Стасис Красаускас, - М., Советский художник, 1985.
24. Столяров Б.А. Жанры изобразительного искусства. Учебный курс. - СПб, 2008.
25. Столяров Б.А. Стили в изобразительном искусстве. Учебный курс. - СПб, 2008.
26. Столяров Б.А. Язык изобразительного искусства. Учебный курс. - СПб, 2008.

Список используемой литературы для детей

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? Альбом. – М., Советский художник, 1991.
2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. – М., Новое литературное обозрение, 2004.
3. Дрезнина М.Г. Учимся рисовать. Обучение композиции: Рабочая тетрадь к книге «Каждый ребенок художник», - М., Ювента. 2003.
4. Керамика Гжели XVIII – XXв., Художник РСФСР, 1988.
5. Кузьмин Л.И. Чудесное яблоко. Рассказ о художнике Честнякове. – М., Детская литература. 1981.
6. Рак И.В. Легенды и мифы Древнего Египта. – СПб., Летний сад, 2001.
7. Русские изразцы, - Л., Художник РСФСР.
8. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве. Учебное пособие. – СПб., ДЕТГИЗ – Лицей, 2003.