

Управление образования Администрации городского округа Мытищи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА «АРХИМЕД»

Одобрено:

Методическим советом
МБУ ДО ДАХШ «Архимед»
Протокол №1
от «23» августа 2019 г.

Утверждаю:

Директор Сигналова Э.Н.

Приказ № 80-2 от 02.09.2019 г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа для детей
«Керамика»

Срок реализации: 3 года
Возраст обучающихся: 6-11 лет

Автор-составитель:
Крючков Евгений Михалович,
преподаватель МБУ ДО ДАХШ «Архимед»

Мытищи 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕПКИ, ДЕКОРИРОВКИ И РОСПИСИ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана на обучение, воспитание и развитие детей средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Программа разработана, с учетом Федеральных государственных требований (ФГТ) и современных образовательных технологий, которые отражаются в индивидуальном подходе к обучающимся, а также на основе программ:

1. «История художественной керамики» Программа для студентов ХГФ по специальности 052300 «Декоративно-прикладное искусство»//Сост. О.К. Рашидов, Е.М. Крючков. – Махачкала, 2007
2. «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Пленер», «Скульптура и пластическая анатомия», «История искусств» - М.: Просвещение, 1988.
3. «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративного искусства 5-8 классы» // Научн. рук. Т.Я. Шпикалова. М.: Просвещение, 1995.
4. «Основы народного и декоративно-прикладного искусства 1-4 классы» // Научн. рук. Т.Я. Шпикалова. М.: Просвещение, 1992. – 27с.
5. «Скульптура. Художественная керамика». Программы курса по специализации. Учебная программа для студентов ХГФ.//Сост. Даутова О.Г., Пилипер А.В. – М., 2004
6. «Художественная керамика (практикум по специализации). Учебная программа для студентов по специальности 070801.65 – Декоративно-прикладное искусство»// Сост. Даутова О.Г. – М., 2008

Новизна программы заключается в том, что для достижения наилучших результатов создан блок заданий, направленных на развитие творческого мышления. В основе занятий по программе «Керамика» лежат специфические особенности самобытного вида художественной обработки материалов, обладающего уникальными возможностями в развитии пластического творчества. Специфика творческого процесса художественной пластики позволяет ставить и успешно решать задачи развития творческих способностей обучающихся и лежащего в их основе художественно-образного и пространственного мышления.

Формирование художественно-технологических умений и навыков обучающихся является основной целью курса подготовки в области пластического искусства. Целью художественно-творческой деятельности является подготовка учащихся к самостоятельной организации творческого и художественно-пластического процесса на основе полученных представлений о специфике декоративного творчества, умений и навыков работы с пластическими материалами.

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия по керамике представляют неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей, развивают мотивацию к познанию и творчеству. Встречи с искусством дают возможность обучению детей видению прекрасного в жизни, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка; активная творческая деятельность каждого ребёнка рождает радость от осознания красоты и приобщения детей к общечеловеческим ценностям. Всё это воздействует на растущего человека, обогащает его духовный мир, является профилактикой асоциального поведения. Обучение скульптуре и пластическому моделированию создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в систему общечеловеческих ценностей и мировую и отечественную культуру. Творческая деятельность является эффективным средством формирования творческого потенциала личности в процессе обучения предметам художественного цикла. Овладение специальными навыками творческой деятельности в процессе художественно-технологической подготовки по различным видам традиционных художественных ремесел.

Педагогическая целесообразность. С точки зрения педагогической целесообразности можно с уверенностью сказать, что занятия развивают наше подрастающее поколение: детей знакомят с величайшими творениями русских и зарубежных художников и скульпторов, обучающиеся прослушивают искусствоведческие беседы, выполняют творческие задания и участвуют в мероприятиях. Сотворчество преподавателя и ребенка способствует заинтересованности его художественно-творческой деятельностью, проявлению самостоятельности, активности.

Общение со сверстниками возникает и развивается только на основе общения со взрослыми, роль которых оказывает положительное социальное влияние в построении взаимоотношений детей друг с другом.

Отличительной особенностью программы «Керамика» является то, что можно объединить в одну группу детей разного возраста и обладающих разным потенциалом: одарённых, с ограниченными возможностями здоровья, но имеющих одинаковые творческие интересы.

Принципы и условия построения программы. Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до постепенного усложнения заданий.

Срок реализации программы «Керамика» составляет 3 года.

Объем программы: 216 академических часов:

- 1 год обучения – 72 часа
- 2 год обучения – 72 часа
- 3 год обучения – 72 часа

Количество обучающихся: 4-12 человек в группе.

Возраст обучающихся: 6 – 11 лет.

Форма обучения по программе «Керамика» - очная.

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Цель освоения программы «Керамика» состоит в формировании у учащихся художественно-технологических умений и навыков, необходимых при работе с глиной, в подготовке учащихся к организации творческого и художественного процесса на базе полученных знаний о специфике декоративного творчества, об особенностях художественно-творческой деятельности по созданию изделий из керамики на основе умений и навыков работы с различными материалами и инструментами.

Задачи:

- развить у обучающегося чувство прекрасного, пробуждение интереса к искусству,
- сформировать умения создавать художественный образ в композиции на основе решения технических и творческих задач,
- приобрести навыки использования разнообразных художественных материалов и технологий при создании композиционных образов;
- приобрести навыки работы с подготовительными материалами;
- раскрыть важнейшие этапы развития скульптуры и пластического моделирования;
- сформировать у учащихся представления о методах, структуре и технологии выразительных средств художественной пластики, и закономерностях их влияния на характер творческого процесса создания скульптурных произведений,
- сформировать у обучающихся практические умения и навыки качественной художественной обработки материалов,

- сформировать у обучающихся навыки стилизованного объемного изображения и умение соотносить их с выразительными средствами художественной технологии в процессе создания пластического образа;
- способствовать развитию образно-пластического мышления обучающихся, их творческих способностей через приобретение опыта воплощения творческого замысла в материале;
- развить у обучающихся умение творчески использовать принципы объемно-пространственной деятельности средствами художественной пластики;
- сформировать навыки организации самостоятельной творческой и художественной деятельности.

«Керамика» – предмет, в наибольшей степени способствующий развитию пространственного мышления, трехмерного восприятия объёмной формы, и единственный предмет, при изучении которого учащиеся имеют возможность посредством тактильных ощущений понять основные принципы формообразования.

Основным условием формирования пластической выразительности объемно-пластических образов в процессе создания творческой работы является знакомство с художественно-технологическими особенностями материалов, оказывающими влияние на пластическое решение произведения. Поэтому изучению пластично-технологических свойств различных видов скульптурных масс, основных способов формообразования и декорирования скульптурных изделий, поиску выразительных возможностей технологии уделяется основное внимание в программе курса «Керамика».

Выполнение практических учебно-творческих заданий под руководством преподавателя является основным методом изучения программы, обеспечивающим усвоение теоретических знаний, развитие творческих умений, приобретение художественно-технологических навыков.

Обязательный элемент организации художественно-творческой деятельности на всех этапах обучения – методическая установка, стимулирующая объемно-пластическое творчество учащихся и ориентирующая обучаемых на выявление характерных черт объекта изображения, их пластическую интерпретацию в различных формах организации структуры.

Разработка учебных заданий осуществляется на основе реальных условий работы в материале, особенностей местной технологической базы. Введение в тематику учебных заданий компонентов, связанных с необходимостью оформления интерьеров и экстерьеров, пополнения фонда учебных пособий и изготовления сувениров обогащает диапазон учебно-творческих задач курса.

Содержание программы направлено на реализацию принципа постепенного усложнения заданий, приобретение и развитие умений и навыков, необходимых для организации самостоятельной художественно-творческой работы, на развитие эстетических потребностей учащихся и расширение диапазона их творческого поиска.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (в часах)
1.	Фрукты. Лепка простых форм	урок	2
2.	Буква своего имени. Барельеф	урок	2
3.	Павлин. Дымковская игрушка	урок	2
4.	Своя рука. Декоративное панно	урок	2
5.	Листья. Работа с фактурой	урок	2
6.	Каргопольская лошадка	урок	2
7.	Морской мир. Рыба	урок	2
8.	Барашка. Объемно-пространственная лепка	урок	2
9.	Сова. Декоративное панно	урок	2
10.	Кот. Лепка по памяти	урок	2
11.	Улитка	урок	2
12.	Лепка чучела с натуры. Куница	урок	2
13.	Динозавры	урок	2
14.	Окна. Декоративное обрамление	урок	2
15.	Лепка чучела с натуры. Тетерев	урок	2
16.	Пряничный домик	урок	2
17.	Снежинка	урок	2
18.	Валенок с новогодним подарком	урок	2
19.	Барыня. Народная игрушка	урок	2
20.	Слоник – шкатулка	урок	2
21.	Ярославский изразец	урок	2
22.	Карандашница. Лепка методом тиснения	урок	2
23.	Открытка. 8 марта	урок	2
24.	Масленица. Солнышко	урок	2
25.	Дом-фрукт	урок	2
26.	Насекомое	урок	2
27.	Чучело птицы. Лепка с натуры	урок	2
28.	Модульное животное	урок	2
29.	Черепашка	урок	2
30.	Лошадка. Смешивание 2-х видов глин	урок	2
31.	День Победы 9 мая	урок	2
32.	Объемно-пространственные деревья	урок	2
33.	Колокольчики	урок	2
34.	Кубическое животное	урок	2
35.	Дом музыканта	урок	2
36.	Птицы прилетели. Декоративное панно	урок	2
ИТОГО:			72

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (в часах)
1.	Натюрморт. Лепка простых форм	урок	2
2.	Слово и образ. Барельеф	урок	2
3.	Полкан. Дымковская игрушка	урок	2
4.	Портрет. Декоративное панно	урок	2
5.	Лес. Работа с фактурой	урок	2
6.	Каргопольская игрушка	урок	2
7.	Морской мир	урок	2
8.	Объемно-пространственная лепка. Архитектура	урок	2
9.	Декоративное панно. Птицы – модульное строение	урок	2
10.	Лепка по памяти. Животные	урок	2
11.	Профессии	урок	2
12.	Лепка чучела с натуры. Белка	урок	2
13.	Фантастические животные	урок	2
14.	Декоративное обрамление архитектурных элементов	урок	2
15.	Лепка чучела с натуры. Утка	урок	2
16.	Пряничный человек	урок	2
17.	Геометрические формы зимы	урок	2
18.	Новогодний праздник	урок	2
19.	Индюк. Народная игрушка.	урок	2
20.	Лепка с поллой формы	урок	2
21.	Суздальский изразец.	урок	2
22.	Лепка методом тиснения. Декоративное панно	урок	2
23.	Медаль для мамы.	урок	2
24.	Масленица. Чучело	урок	2
25.	Фантастический дом	урок	2
26.	Насекомое	урок	2
27.	Лепка с натуры. Сокол	урок	2
28.	Модульное животное	урок	2
29.	Саламандра	урок	2
30.	Кот. Смешивание 2-х видов глин	урок	2
31.	День Победы 9 мая	урок	2
32.	Объемно-пространственные декоративные деревья	урок	2
33.	Лепка методом выкройки	урок	2
34.	Модульное животное	урок	2
35.	Дом профессий.	урок	2
36.	Весна. Декоративное панно	урок	2
ИТОГО:			72

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия (в часах)
1.	Розетка. Лепка простых форм	урок	2
2.	Слово и образ. Горельеф	урок	2
3.	Медведь. Дымковская игрушка	урок	2
4.	Спорт. Декоративное панно	урок	2
5.	Птица. Работа с фактурой	урок	2
6.	Каргопольская лошадка	урок	2
7.	Морской конек	урок	2
8.	Мой дом. Объемно-пространственная лепка	урок	2
9.	Мамонт – модульное строение. Декоративное панно	урок	2
10.	Лепка по памяти	урок	2
11.	Любимая профессия	урок	2
12.	Лепка чучела с натуры. Сорока	урок	2
13.	Мифологическое животное	урок	2
14.	Декоративное обрамление архитектурных элементов	урок	2
15.	Лепка чучела с натуры. Фазан	урок	2
16.	Механический человек	урок	2
17.	Геометрия времен года	урок	2
18.	Новогодний праздник	урок	2
19.	Коза. Народная игрушка	урок	2
20.	Лепка с полой формы. Колокольчик	урок	2
21.	Изразец с бытовой сценой	урок	2
22.	Лепка методом тиснения. Декоративное панно	урок	2
23.	Открытка для мамы	урок	2
24.	Масленица. Панно	урок	2
25.	Фантастический мир Гауди	урок	2
26.	Механическое насекомое	урок	2
27.	Лепка с натуры. Перепел	урок	2
28.	Модульное животное	урок	2
29.	Крокодил	урок	2
30.	Рыба. Смешивание 2-х видов глин	урок	2
31.	День Победы 9 мая	урок	2
32.	Объемно-пространственные декоративные фигуры	урок	2
33.	Лепка методом выкройки	урок	2
34.	Модульное животное	урок	2
35.	Дом фантазий	урок	2
36.	Лето. Декоративное панно	урок	2
ИТОГО			72

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1-ый год обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения объемно-пространственной формы;
- сбор подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- сведения о методах и технологиях изготовления объемно-пространственных изделий.

Уметь:

- рационально организовать свое рабочее место, оборудование, инструменты;
- соблюдать приемы безопасной работы;
- применять полученные знания в композиционных работах.

Владеть:

- теоретическими знаниями и практическими умениями;
- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности.

2 год обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения объемно-пространственной формы;
- сбор подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- сведения о методах и технологиях изготовления объемно-пространственных изделий;
- сведения о различных составах скульптурных масс;
- методы и этапы изготовления малых форм, декоративных плиток и изразцов, простых малодетальных литых форм, мелких изделий на гончарном круге;
- методы художественной отделки поверхности глиняных изделий, нанесения простых рисунков, узоров, орнаментов;

Уметь:

- рационально организовать свое рабочее место, оборудование, инструменты;
- соблюдать приемы безопасной работы;
- применять полученные знания в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить объемно-пластические решения для каждой творческой задачи;

Владеть:

- теоретическими знаниями и практическими умениями;
- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности.

3 год обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы композиции, закономерности построения объемно-пространственной формы;
- сбор подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

- сведения о методах и технологиях изготовления объемно-пространственных изделий;
- сведения о различных составах скульптурных масс;
- методы и этапы изготовления малых форм, декоративных плиток и изразцов, простых малодетальных литых форм, мелких изделий на гончарном круге;
- методы художественной отделки поверхности глиняных изделий, нанесения простых рисунков, узоров, орнаментов;
- виды и причины возможных дефектов изделий, способы их предотвращения и устранения;
- знать принципы последовательности ведения работы над композицией, применять их в работе;
- основные технические приемы работы художественными материалами.

Уметь:

- рационально организовать свое рабочее место, оборудование, инструменты;
- соблюдать приемы безопасной работы;
- применять полученные знания в композиционных работах;
- находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу;
- находить объемно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- производить анализ изделия, планировать последовательность изготовления, осуществлять контроль качества изделий в процессе и в результате практической работы;
- работать индивидуально и совместно, выполнять творческие задания.

Владеть:

- теоретическими знаниями и практическими умениями;
- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности;
- методами организации творческого процесса пластического моделирования; технологические процессы при создании изделий;
- практическими навыками работы с различными материалами и инструментами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Каждое практическое задание по дисциплине «Керамика» реализуется через основные формы учебной работы – лекция (беседа, мастер-класс) и самостоятельную (практическую) работу. На практических занятиях используются следующие образовательные технологии:

- ✓ беседы по углублению теоретических знаний с демонстрацией презентаций иллюстративного материала в программе Microsoft PowerPoint;
- ✓ упражнения по закреплению технологических знаний и развитию навыков;
- ✓ упражнения по формированию сознательного отношения к средствам построения художественного произведения, закономерностям и приемам выражения композиционного центра, ритма, равновесия, статики и динамики с целью наиболее яркого выражения содержания объемно-пространственного художественного произведения;
- ✓ устный и изобразительный анализ композиционной структуры образцов пластического моделирования;
- ✓ анализ текущих практических заданий с объяснением ошибок и причин их появления.

Выработка практических навыков работы происходит в рамках структуры творческого процесса в пластическом моделировании, который включает два основных компонента - художественное проектирование и работу в материале с присущими им этапами:

1. Подготовительный этап, в ходе которого проводится накопление, изучение и предварительный отбор исходного материала по теме композиции.
2. Поисковый этап проектирования, где осуществляется поиск и формирование композиционной идеи, пробный синтез композиционного образа, предварительная оценка и выбор оптимального варианта образного воплощения.
3. Этап проектной разработки: выполнение наглядного изображения (эскиз), объемной модели, рабочих чертежей, картонов и пр.
4. Непосредственная работа автора по изготовлению оригинала в материале.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Важнейшей особенностью обучения является то, что основной формой овладения художественно-творческими и профессиональными знаниями является практическая самостоятельная деятельность учащихся, но как бы хорошо ни усваивал обучающийся знания на уроке, этого недостаточно для полноценного овладения изучаемой дисциплиной. Необходимо обращение к теоретическим источникам, посещение музеев и выставок для знакомства с художественными произведениями скульптуры, изучение которых не может, в полной мере, осуществляться во время аудиторных занятий. Следовательно, обучающиеся должны работать дополнительно и посещать музеи и выставки.

Успешное обучение невозможно без навыков самостоятельной работы, без устойчивого стремления к постоянному пополнению, обновлению и совершенствованию знаний в процессе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной деятельности учащийся учится ставить познавательные цели, выделять задачи по реализации данных целей, выбирать способы их решения, совершенствовать навыки реализации творческих знаний, умений и навыков.

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение знаниями и опытом творческой и технологической работы, необходимой для освоения предмета «Керамика». Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного уровня.

Самостоятельная работа – это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя для достижения конкретного результата. Она должна протекать в форме делового взаимодействия, когда учащийся получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления посредством контроля и коррекции ошибочных действий.

Успешность самостоятельной работы в первую очередь определяется степенью подготовленности учащихся. По своей сути самостоятельная деятельность предполагает максимальную активность в различных аспектах: организации умственного труда, поиске необходимой информации. Психологические предпосылки развития самостоятельной работы заключаются в их успехах в учебе, положительном к ней отношении, заинтересованности и увлеченности предметом, понимании того, что при правильной организации самостоятельной работы приобретаются навыки и опыт творческой деятельности.

Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение, т.к. формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного человека.

Самостоятельная работа выполняется с использованием учебно-методических материалов, способствующих корректированию учебной деятельности и совершенствования ее качества.

Для повышения качества самостоятельной работы учащихся преподавателю необходимо учитывать ее психолого-педагогические аспекты, а также, каким образом

данная дисциплина соотносится со всем учебным процессом, способствуя выработке профессиональных и личных качеств ребенка.

Следует акцентировать внимание обучающихся на непосредственном влиянии самостоятельной работы как важнейшей формы учебной деятельности на формировании таких качеств, как мобильность, умение прогнозировать ситуацию, самостоятельность оценок и т.п., с целью показать положительные результаты их труда, чтобы достигнутый в обучении успех способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес непосредственный.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия проводятся в составе учебных групп в целях практического освоения изученного материала, овладения методами их применения. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося на рабочем месте. Учащиеся должны не только грамотно лепить, но и ясно представлять себе методику и последовательность лепки. В связи с этим преподавание должно строиться так, чтобы учащиеся выполняли каждое задание в строго методической последовательности.

В программе значительное количество часов отводится на практические занятия по пластическому моделированию игрушек, гипсовых геометрических форм и предметов быта, поскольку освоение этого раздела необходимо для успешной лепки более сложных моделей. На этом этапе основное внимание обращается на изучение таких узловых вопросов, как особенности восприятия трехмерного пространства предмета и принципы передачи его в объеме и на плоской поверхности, постижение неповторимых индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы, развитие эстетического восприятия.

При освоении данной программы необходимо максимально использовать технические средства и наглядно-демонстрационный материал (слайды, репродукции, плакаты, рисунки-образцы, диафильмы, средства мультимедиа и т.д.). Применение их в учебном процессе значительно повышает эффективность работы.

Сложность и характер аудиторных постановок, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня подготовки преподавателю предоставляется право изменять их, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕПКИ, ДЕКОРИРОВКИ И РОСПИСИ

1. Материально-техническая база керамической мастерской.

Необходимые инструменты: скалка, шаблоны, губка, резиновые груши, ступки, гончарный круг, деревянные стеки, стеки-петельки, циркуль, различные виды ножей, кисти и флейцы, муфельная печь и др.

Индивидуальное рабочее место комплектуется следующим оборудованием: ручной гончарный круг, скамеечка, емкость с заготовленной глиной, фанерная доска для лепных работ, посуда с водой, растворы разноцветных ангобов, инструменты для работы с глиной.

2. Подготовка глины.

Глина – основа керамического производства, глинозем – значительная часть химического состава глинообразующих минералов. Глину специально обрабатывают для улучшения ее пластических качеств:

1. Отмораживание. Гончарную глину на зиму оставляют на открытом воздухе. Осенью глина впитывает атмосферные осадки, зимой замерзает, а весной под воздействием тепла распадается на мелкозернистые эластичные части.

2. Отмучивание. Этим традиционным способом пользуются многие гончары. Привезенную глину сваливают в специально приготовленное углубление, периодически поливают водой, чтобы она всегда находилась в сыром состоянии.

3. Обезжиривание. В жирную глину с целью ее отощения добавляют песок или шамот.

3. Формование изделий, с последующей гравировкой методом тиснения стеками, техникой:

а) шара – При использовании этого метода тиснения глина легко формуется пальцами. Эти приемы удобны при изготовлении малых форм. Глина должна быть пластичной и влажной, легко принимающей любые формы.

б) валика – этот вид моделирования один из самых старых. Он упоминается с 6000г. д. н.э. Этот метод нуждается в большой точности исполнения, а также требует умения и определенных навыков.

4. Частичное глазурирование изделий кистью.

Глазурирование – это последний шаг перед окончательным обжигом изделия. Основная цель глазурировки – получить блестящее покрытие керамического изделия, передать все декоративные нюансы и обеспечить водостойкость изделия. Используется один цвет глазури.

5. Обжиг.

Обычно изделия подвергаются обжигу дважды. Первый – проходят изделия без глазури, при этом керамическая масса приобретает необходимые качества; сырой, или бисквитный, обжиг облегчает отделку и покрытие глазурью изделий. Второй, или политой, обжиг проходят изделия покрытые глазурью; политой обжиг придает прочность изделию и декоративность.

6. Изготовление штампов для тиснения:

а) плоские – для изготовления штампов можно применять различные материалы, например чистый гипс или обожженную глину. Эти пористые материалы легко поддаются обработке и дают очень чистый отпечаток. Плоскими штампами давят на глину, и они оставляют на ней оттиск.

б) выпуклые – имеют форму бочонка, для тиснения вдавливают в глину с небольшим вращением. Так как лишь небольшая часть контактирует с изделием, давление должно быть очень сильным. Чтобы получить четкий отпечаток, предпочитается мягкая глина.

7. Формование изделий с последующим тиснением штампами:

а) на болванках – в этом случае глина укладывается в литейную форму или на болванку, придающую ей твердость и форму. Как правило, используются болванки из материала, поглощающего влагу, например гипса.

б) из пластин (выкройки) – приемы работы с глиняными пластинами позволяют в дальнейшем создавать изделия разнообразной формы. Глина раскатывается скалкой на ткани, вырезается пластина нужной формы и слепливается с другими заготовками с помощью насечек и шликера.

8. Частичное глазурирование изделий кистью.

Для получения качественного слоя не следует водить кистью долго по поверхности изделия. Если глазурь жидкая, то она ложится при легком нажиме кисти. Используется два-три цвета глазури.

9. Пластическое формование ручным оттиском в гипсовой форме:

а) изготовление изразца – процесс этот осуществляется в две стадии: изготовление пресс-формы, а затем серийное производство данного изразца. Эта техника имеет большое преимущество: с одной стороны, в точном повторении оригинала, а с другой – в чистоте и качестве выполненной работы. Сложность конфигурации изделия ограничивается только размерами и оптимальной конструкцией кусковой формы в соответствии со свойствами глины, рациональным решением линий разъемов формы и конструктивного решения кожуха, обеспечивающего промин изделия.

б) изготовление декоративного панно – процесс изготовления схож с изготовлением изразца, только композиция изделия имеет произвольную форму, а не ограниченно в определенных размерах.

в) изготовление сосуда – при изготовлении керамических изделий способом пластического формования оттиском в гипсовых формах формообразование модели практически неограниченно. Изделия могут изготавливаться любой даже очень сложной формы.

г) малая пластика – предполагает работу с объемными композициями различного содержания. Может сочетать в себе все приемы формования освоенные ранее.

10. Глазуrowание изделий

Еще один метод нанесения глазури – окунание, это погружение изделия в ванну. С последующей доработкой кистью.

11. Формование способом шликерного литья в гипсовые формы:

а) маточные формы – отливаются с модели, для чего необходимо последнюю разделить на куски с таким расчетом, чтобы каждая из них могла легко извлекаться из будущей формы.

б) капы – это вторичные модели, которые служат для получения и размножения форм.

в) рабочие и кусковые формы – отливка рабочих форм осуществляется посредством капов, возможна при наличии для каждого отдельного случая двух таких капов: один, дающий левое изображение модели, другой – правое. Кусковые формы – формы, состоящие из нескольких форм-кусков. Такие формы приходится готовить при наличии сложных не укладываемых в двух половинчатую форму моделей.

г) формовка, с последующим правлением – литье из жидкой глиномассы (шликера), основано на свойстве гипса впитывать влагу и свойстве глины при снижении влажности переходить из жидкого шликера в состояние пластического теста. По мере высыхания отлитое и находящееся еще в форме изделие, уменьшаясь, отделяется от стенок формы. Далее изделие вынимается и подлежит правлению – доработке стеками, срезанию швов.

12. Глазуrowание изделий

Глазуrowание с помощью пульверизатора, с растяжкой цветов. Нанесения рисунка губкой и трафаретом. Перед тем как нанести глазури необходимо тщательно очистить изделие губкой или сухой тряпкой.

13. Ангобы:

а) составление белых и цветных - ангобы белые или цветные жидкие керамические массы, представляющие собой диспергированные в воде, окрашенные или неокрашенные частицы глиняной массы. Ангобы наносят на поверхность изделия до обжига в виде сплошного или частичного покрытия для получения более гладкой поверхности, декоративного рельефного рисунка и т.д. Белые ангобы состоят из глины и каолина: в небольшом количестве в их состав входят песок или молотый шамот, мел. Цветные ангобы получают, добавляя в белый ангоб различные керамические пигменты: травяной зеленый – оксид хрома или хромпик, синий – оксид кобальта или хлористый кобальт, бирюзовый – оксид меди или медный купорос, коричневый – оксид железа и т.д.

б) нанесение по сырому – дает хорошее сцепление ангоба с глиняной массой изделия, возможность использование потечности, переливов и смешивания ангобов.

в) нанесение после утильного обжига – в данном случае цветные ангобы можно применять как подглазурные краски. Ангобы наносят на предварительно обожженные изделия окунанием, поливом, пульверизацией или кистью. Затем далее можно сразу покрыть глазурию и обжечь, что более гораздо эффектно выглядит, чем по сырому. Толщина наносимого ангоба не должна превышать 0,2 мм.

г) сграффито – процарапывание мягкого слоя ангобов, с тем чтобы нанести фон снова. Эффектность сграффито состоит в контрасте между прорезанными линиями, когда

проявляется и фон, и наружная окраска. Важно, чтобы орнамент располагался на неповрежденной площади.

14. Методы нанесения:

а) окунание – для этого необходимо приготовить ангоб, чтобы можно было полностью или частично погрузить изделие. Придерживать изделие необходимо щипцами, дабы не оставить отпечатков пальцев.

б) кистью, флейцем – волоски должны принимать определенное количество жидкого материала и обеспечивать равномерное скольжение по поверхности глины. По мере работы кисть будет приспособливаться к материалу, из которого изготовлено изделие.

г) губкой – отделка изделий губкой очень проста и легко выполнима. Обычно этот метод используется как дополнение для последующих декоративных работ и закраски фона. Процесс выполняется давлением губки на изделие.

д) резиновой грушей – важно найти правильное положение груши относительно изделия и добиться необходимой консистенции ангобов, чтобы достичь той легкости и элегантности, которые характерны для изделий этой техники.

е) пульверизатором, трафаретом – пульверизатором удастся нанести ангоб равномерно на изделие, или с растяжкой, или с плавным переходом друг в друга нескольких цветов. Трафареты препятствуют попаданию ангобов на глину, что позволяет обойтись без скребков. Трафареты для ангобов можно изготовить из различного материала: воска, газетной бумаги, латекса.

15. Комбинированные методы покрытия – используются для получения больших эффектов и декоративности изделий.

16. Формование сосудов на гончарном круге различными способами.

Формование на гончарном круге методом «от куска».

Гончарный круг использовался уже в глубокой древности, начиная с 5000 г. до н.э. Однако в течение столетий принцип не изменился, совершенствовался только его механизм. В то же время формы, искусство лепки, полировка, консистенция глины, ее обогащение постоянно менялись. Вращение гончарного круга позволяет работать как с твердой, так и с мягкой глиняной массой, препятствуя образованию пузырьков воздуха. Начинать лучше работать с мягкой глиной.

Формование на гончарном круге жгутовым способом, с последующим нанесением ангобной росписи:

а) чаша,

б) блюдо, тарелка,

в) крынка.

Русское гончарное искусство самый древний вид керамики. Оно славилось далеко за пределами нашей страны. Основным его видом была лепка от руки различных сосудов и статуэток.

Первоначально формируют дно изделия, выравнивая его стеклом при вращении гончарного круга. Лепку изделия осуществляют путем наращивания глиняных жгутов, которые как бы вдавливают друг в друга, и регулярно вращая гончарный круг, правят изделие стеками, различной конфигурации, придают нужную форму изделию, используя пластичность и одновременно твердость глины. Наиболее целесообразные формы традиционных сосудов оттачивались на протяжении столетий.

Красками служат ангобы: белая, красная, желтая глина. В росписи используются в основном растительные мотивы, а также магические знаки плодородия, астральная и земледельческая символика. Изображения круга, в том числе с крестом внутри, ромба, квадрата, концентрических окружностей, издревле распространены почти у всех народов, и являются символами солнца, воды, плодородия, либо имеют значения оберегов. Часто на днище сосудов мастера наносят знаки огня, которые, согласно поверьям, благотворно

вливают на обжиг изделия – процесс капризный, далеко не всегда подвластный гончарам.

17. Способы декорирования гончарных изделий:

а) ангобная роспись

Роспись ангобами весьма специфична. Палитра ангобов имеет меньшее количество оттенков, в ней преобладают желтые, коричневые, коричневато-красные, белые, черные, зеленые, синие тона. Если ангобную роспись покрыть цветной глазурью, то она приобретает обобщенное звучание, например «золотистое» или изумрудно-зеленое, сквозь оттенок глазури просматривается менее четкий (чем под бесцветной глазурью) рисунок, который становится более декоративным.

Сочетание ангобной росписи с поливной глазурью дает очень интересный эффект. Разнообразие фактуры - матовой, ажурной, с различными приемами ангобной росписи, перекрывается поливной глазурью, через которую местами просвечивает ангоб, подчеркивая форму и пластику изделия.

б) тиснение штампами

Штампы моделируются из пластилина, с последующим отливом из гипса. Штмп наносится на изделие путем продавливания, создавая повторяющийся рисунок с определенным ритмом.

Особый эффект изделию придает сочная цветовая гамма глазури: то сливающиеся к центру, то потеки свободно расходятся, полученные при росписи изделия. Блюда могут быть неглубокие, большого диаметра, с широкими бортом, на котором штампиком оттиснуты скульптурные изображения людей, резвящихся лошадок, порхающих птиц, так же может использоваться солярная символика.

в) глазурование

Изделия, покрытые глазурью, во-первых, становятся более прочными (вода - и газонепроницаемыми), во-вторых, глазурь защищает их от различных загрязнений (пыли и др.), а кроме того, она придает изделиям более декоративный и эффектный вид (например «кракле», или различные разновидности цветной глазури).

Для получения нужного цвета или оттенка при использовании живописной техники декорирования, особенно начинающему, рекомендуется пользоваться специальной, так называемой контрольной палитрой. При росписи фарфора и фаянса палитрой может служить обычная (мелкая или глубокая) тарелка с обожженными красками, нанесенными по ее борту в виде отдельных мазков, составляющих полную гамму возможных оттенков. Каждый из них значится под определенным номером, соответствующим номеру обожженной краски в виде сухого порошка. Обычно номера сухих красок обозначаются на пакетах, в которых они хранятся.

При нанесении живописного рисунка материал, на его поверхности не следует наносить слишком толстых линий. При живописных работах большое значение имеет, какими кистями работает живописец. Для керамической живописи лучше всего применять кисти беличьи или колонковые. Они очень эластичные. В зависимости от характера выполняемой работы используют как тонкие, так и толстые кисти различной формы.

18. Глазури, пигменты:

а) виды, составы, приготовление – глазурь – тонкий стекловидный декоративный слой, нанесенный на поверхность керамического изделия и закрепленный на нем обжигом. Правильно подобранная глазурь повышает прочность керамических изделий, защищает изделия от действия кислот и щелочей. Глазурную суспензию готовят из сырья с минимальным содержанием примесей. Сырьевые материалы – оксид кремнезема SiO_2 – основной стеклообразующий оксид, вводится в состав глазури в виде кварца, а также с пегматитом, каолином и глиной. Оксид алюминия – Al_2O_3 – (глинозем) вводится в состав с каолином, пегматитом, полевым шпатом. Повышает вязкость и эластичность, химическую стойкость. Оксид бора – B_2O_3 вводится в состав глазури в виде буры – придает блеск, термостойкость. К сырьевым материалам относятся также диоксид

циркония и оксиды кальция, натрия, магния, калия, стронция, бериллия, свинца, бария, цинка. В качестве красящих компонентов в состав глазурей вводят оксиды: меди, хрома, никеля, марганца, кобальта, железа и т.д. По способу приготовления глазури подразделяются на сырые, фриттовые, полуфриттовые. Сырые глазури – это многокомпонентная смесь, не реагирующая с водой и не растворяющаяся в ней. Применяется главным образом для покрытия фарфора. Фриттовые глазури – состоят из материала, частично или полностью растворимых в воде. Пигменты – высокодисперсные порошки различного цвета, не растворяющиеся в воде и связующих веществах.

б) методы нанесения – способ нанесения глазури определенного качества зависит от вида изделия. Глазурь можно наносить с помощью: кисти, флейца, губки, пульверизатора, а также окунанием. Использовать клеящиеся пленки, латекс, воск, пропарапывание и т.д.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для обеспечения наглядности в процессе обучения по программе «Керамика» необходимы:

- оборудованная аудитория;
- наглядные пособия (таблицы с этапами работы, динамические наглядные пособия, альбомы, репродукции, слайды, иллюстративный материал на электронном носителе);
- видеоаппаратура (видеомагнитофон, проектор для демонстрации слайдов, экран);
- технические средства обучения (интерактивная доска, компьютер и/или ноутбук);
- натюрмортный фонд (гипсовые отливки с образцов классической академической скульптуры, гипсовые орнаменты, экорше, обрубковки, античные маски, головы, бюсты, торсы и фигуры, овощи, фрукты).

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Аудиовизуальные средства обучения включают видеозаписи, иллюстрирующие особенности пластического моделирования и творческого процесса в условиях художественной промышленности и индивидуальной творческой мастерской; компакт-диски с записью фотоматериалов современных выставочных проектов, иллюстративных материалов из сети Интернет, которые можно просматривать в ходе вводных бесед с помощью ноутбука.

В процессе изучения дисциплины «Керамика» рекомендуется анализ следующих интернет-ресурсов:

<http://www.ipm.ru/>

<http://vivatasp.ru/>

<http://www.dkz.ru/>

<http://ceramdec.com>

<http://www.horss.ru>

Данные сайты информативны, наполнены большим объемом ссылок, могут служить отправной точкой поиска информации по технологии пластического моделирования и отражают развитие современного художественного процесса.

Наглядные средства обучения по программе «Керамика» включают электронный комплект методических таблиц, поясняющих этапы изготовления изделий, особенности технологических приемов и средств, а также электронные формы плакатов, иллюстрирующих темы занятий на примере образцов из истории развития скульптуры. К наглядным средствам относится также методический фонд, включающий произведения народной керамики, образцы тиражной и серийной продукции керамического производства, выставочные работы учащихся. Библиотечный фонд.

Оборудование для скульптурной мастерской: столы, стулья, гончарные станки, стеллажи для хранения работ, эскизов и инструментов, аэрограф, компрессор с вытяжкой

для глазурования, муфельная печь, гальванометр, термометр, весы, раковина с водой, Помещение для хранения материалов (красок, сухих и сырых глиняных масс), отсек с вытяжкой для муфельной печи, массомялка для переработки глины, баки для хранения глины в приготовленном виде.

Материалы: керамические массы – шамот, гончарные глины белые и красные, фаянс; фаянсовый шликер; эмаль белая, прозрачная глазурь, цветные глазури с температурой обжига 900-1050 градусов, подглазурные краски, пигменты; гипс, гипсовые формы; холст, полиэтилен, штапели, щетки, пестики, сита, кисти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Пособия:

1. *Алексахин Н.Н.* Пластическая анатомия головы человека: учебное пособие для студентов вузов. – М.: МГОУ, 2003
2. *Буткевич К.М.* История орнамента: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитарно-изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
3. *Голубева О.Л.* Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2001. – 120с.
4. *Елатомцева И.М.* Станковая скульптура. Понятие о жанрах. Учебное пособие для художественных вузов. – Минск, 1975.
5. *Жилкин Г.Д.* Рельеф. Композиционные принципы./ Учебное пособие. М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2008
6. *Иодко Р.Р.* Построение рельефа на плоскости: Учебное пособие по курсу скульптуры. – М., 1962.
7. *Кропотов В.Н., Одноралов Н.В.* Работа с пластическими массами. Пособие для учащихся. – М., 1967.
8. *Черапкина Е.Н.* Современная памятная медаль./ Учебное пособие. М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2009
9. *Якушева М.С.* Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму./ М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2009

Литература:

1. *Боголюбов Н.С.* Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., 1979.
2. *Беляева С.Е.* Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М., Академия, 2007
3. *Ватагин В. А.* Изображение животного. Записки анималиста - М., «Сварог и К», 1999,- 169с.
4. *Воронова О.* Искусство скульптуры. – М., 1981.
5. *Головин В.П.* От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. – М., 1999.
6. *Голубкина А.С.* Несколько слов о ремесле скульптора. – М., 1960.
7. *Голубева О.Л.* Основы композиции. – М., В. Щевчук, 2008.
8. *Ермонская В.В.* Что такое скульптура. – М., 1977.
9. *Иттен И.* Искусство цвета. - М., Д.Аронов, 2008.
10. *Иттен И.* Искусство формы. - М., Д.Аронов, 2008.
11. *Колпинский Ю.Д.* Скульптура древней Эллады. – М., 1963.
12. *Крестовский И.В.* Скульптура из твердых материалов. – М., 1955.
13. *Крюкова И.А.* Русская скульптура малых форм. – М., 1969.
14. *Кузин В.С.* Изобразительное искусство и методика его преподавания. - М.: Агар, 1998.
15. *Кузин В.С.* Наброски и зарисовки. - М: Академия, 2002

16. *Ланг Й.* Скульптура: Для начинающих и студентов художественных вузов: С инструкциями по поэтапному освоению материала: от бесформенного куска глины до готовой скульптуры / Й. Ланг, Пер. Н. Панкратовой.- М.: Внешсигма: АСТ, 2000-79с.
17. *Лантери Э.* Лепка. – М., 2006.
18. *Ломов С.П., Крылов В.П.* Основы орнаментальной композиции. - М., Молодая гвардия, 1997.
19. *Механик Н.* Основы пластической анатомии.- М.: Искусство, 1958,- 352с.
20. *Одноралов Н.В.* Скульптура и скульптурные материалы. – М., 1965.
21. *Одноралов Н.В.* Техника обработки скульптуры из камня. – М., 1970.
22. *Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М.* Пластическая анатомия.- М: Джангар, 2006
23. *Полякова Н. И.* Скульптура и пространство: проблема соотношения объема и пространственной среды.- М.: Советский художник, 1982
24. *Рабинович М.Ц.* Пластическая анатомия и изображение человека на её основах.- М: Изобразительное искусство, 1985.
25. *Ростовцев Н.Н.* Академический рисунок. - М., 1995.
26. *Ростовцев Н.Н.* Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М., 1980.
27. *Рузова Е.И.* Основы композиции в дизайне среды: Практический курс: Учебное пособие. – М., В.Шевчук, 2011.
28. *Савицкий С.Л.* Работа с глиной, гипсом и папье-маше. – М., 1988.
29. *Устин В.Б.* Основы изобразительного искусства и художественного творчества. – М., АСТ, 2009.
30. *Фаворский В.А.* Теоретическое наследие —М.: Искусство, 1988
31. *Чайков И.М.* Лепка и формовка скульптуры. – М., 1953.
32. *Шарно А. В.* Скульптура и пластическая анатомия.- БГПУ, 2004.
33. *Шорохов Е.В.* Композиция. – М., 1986.