

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНА
приказом ДТДиМ
от 30.05.2023 г. № 307-ОД

Рабочая программа
по дополнительной общеразвивающей программе

«КЕРАМИКА»

Второй год обучения

Разработчик:
Галенко Ирина Петровна
педагог дополнительного образования
отдела прикладного творчества

1. Особенности организации образовательного процесса

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки возможна как аудиторная так и внеаудиторная форма образовательной деятельности с применением электронных образовательных технологий (работа через облачное хранилище, группа ВКонтакте, индивидуальные консультации по электронной почте). Внеаудиторная форма работы подразумевает самостоятельное выполнение заданий учащимися под контролем педагога.

Наполняемость учебных групп на втором году обучения составляет 12 человек. В штатном режиме учебные группы 1 года обучения занимаются в полном составе.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора с целью обеспечения режима социальной дистанции одновременно в учебном помещении могут находиться учащиеся из одного класса.

Возможно проведение занятий по модульному расписанию по подгруппам, когда подгруппа численностью до 8 человек занимается с педагогом аудиторно, вторая подгруппа выполняет самостоятельную работу по заданию педагога внеаудиторно.

Сроки реализации программы 2 года обучения 144 часа

Режим занятий

144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа аудиторные занятия в штатном режиме;

во внештатном режиме 1 раз в неделю по 1 часу - аудиторные занятия для каждой подгруппы, остальное внеаудиторные занятия с использованием электронных форм обучения и организации самостоятельной работы.

Условия набора и формирования групп второго года обучения

Программу второго года обучения осваивают учащиеся, перешедшие на второй год обучения. В отдельных случаях, при наличии высокой мотивации и имеющихся элементарных навыков, в группы второго года после предварительного собеседования, могут быть зачислены учащиеся, не занимавшиеся по программе первого года обучения.

2. Задачи второго года обучения

Обучающие:

1. Дать понятие об изобразительном и декоративно – прикладном искусстве как среде особой коммуникации, несущей знаковую и эмоциональную информацию
2. Расширить кругозор учащихся в области мировой художественной культуры, в особенности аспектов, касающихся керамики.
3. Сформировать навыки работы с материалом с позиций различных способов формообразования
4. Научить специальным приемам декорирования глины, а также росписи керамики глазурями и ангобами
5. Научить создавать изделия в технике керамика, пользуясь различными специальными инструментами

Развивающие:

1. Развивать творческие способности учащихся в процессе самостоятельного создания различных декоративных изделий

2. Стимулировать развитие внимания, памяти, образного мышления как внутренних резервов создания творческой работы
3. Развивать умения эстетической оценки и анализа собственных работ и работ, созданных другими
4. Развивать конструктивные навыки и умения в процессе выполнения проектов

Воспитательные:

1. Воспитывать художественный вкус, потребность к переживанию эстетических чувств
2. Воспитывать аккуратность, как стремление к эстетическому
3. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени через занятия изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью
4. Воспитывать желание сделать свои работы практически значимыми, необходимыми для окружающих как в частной, так и в общественной жизни (при организации выставок, оформлении интерьеров ДТДиМ)
5. Воспитывать способность к коллективной работе и общей ответственности за результат

3.Содержание второго года обучения

Тема 1. Искусство Древнего мира

Теория 2 часа

Архаические сосуды. Орнамент. Трипольская культура.
 Культура Передней Азии и Древнего Египта.
 Сосуды из Суз, с фигурными изображениями птиц, собак, козлов.
 Шумеры. Связь изображения со словом. Древнейшие письмена.
 Особенности архитектуры - зиккурат.
 Ассирия. Рельеф как способ повествования.
 Крылатые быки-шеду.
 Вавилон. Ворота Иштар и дорога процессий.
 Памятники древнеперсидского искусства. Изящество и декоративность в рельефных изображениях. Поливные изразцы.

Практика 10 часов

Лепка сосудов разнообразной формы вручную. Эскизирование. Нахождение пропорций. Нарачивание стенок сосуда глиняными жгутами, заглаживание стеклом или рукой.

Разработка и нанесение орнамента. Украшение сосудов венчиками и валиками разнообразных профилей и процарапанными узорами в виде ромбов, прямых и косых штрихов.

Глиняные таблички с письменами. Нанесение некоторого текста на пласт небольшого размера при помощи стека, используя для этого не привычные буквы, а знаки.

Изготовление рельефа. Эскизирование. Нанесение на поверхность пласта острой палочкой контурного рисунка будущего изображения. Накладывание глины по рисунку, пролепливание всего рельефа пальцами, поправляя стеклой.

Поливной изразец. На неглазурованную керамическую плитку нанесение рисунка, разработанного самостоятельно, глазурью.

Тема 2. Искусство и культура Греции

Теория 2 часа

Значение Крито-Микенской культуры для рождения Античности.
 Мифология Древней Греции как отражение мировоззрения древних греков.

Особенности архитектуры. Ордер в архитектуре.
 Красота человеческого тела в Греческой скульптуре.
 Греческие вазы. Чернофигурная и краснофигурная роспись ваз.
 Мифологические сюжеты в росписи.

Практика 18 часов

Усложнение формообразования предметов лепки.
 Работа мелким пластом, наращивая объём и постоянно заглаживая.
 Работа в форме творческой мастерской, вместе с преподавателем.
 Лепка сосудов различной формы, фантазия на тему греческих ваз и сосудов.

Роспись сосудов ангобом, используя при разработке росписи знание мифологических сюжетов и орнаментов греческой вазописи.

Лепка архитектурных элементов. Лепка ордеров: ионического, дорического, коринфского.

Лепка мифологических персонажей. Вытягивание из куска глины, приминая пальцами и передвигая массу в нужном направлении, чтобы получились плотные формы тулова, ног, рук, шеи. Некоторые более мелкие детали можно прилепить отдельно.

Тематическая выставка детских работ, обсуждение и анализ.

Тема 3. Византийское искусство

Теория 4 часа

Византийская цивилизация как книжная цивилизация, которая сейчас подходит к своему завершению. Книга – священный предмет.

Книга кодекс.

Храм святой Софии в Константинополе.

Византийские мозаики. Фрески. Перегородчатая эмаль. Миниатюра.

Беседа о рождестве. Понятие о композиции.

Практика 18 часов

Рождественская композиция. Обсуждение и эскизы по теме.

Лепка из пласта, вытягивание из куска глины. Одна и та же тема, воплощаемая в разных керамических приемах и техниках, дает возможность ребенку глубже понять и прочувствовать основные закономерности пластического творчества, а именно:

зависимость исполнения авторского замысла от тектонических возможностей материала;

зависимость художественного образа произведения от способа его создания;

неразрывность взаимосвязи формы, функции, декора – всего смыслового содержания произведения.

Работа с глазурями и ангобами. Нанесение ангобов на поверхность глины кисточками. Мазковая и аппликативная росписи. Мазковая роспись по влажной глине. Аппликативная роспись многократным кроющим нанесением ангоба по высохшей глине. Для такой росписи нужен предварительный эскиз. В обжиге эта роспись закрепляется, и ангобы не теряют, а усиливают свой цвет.

Цветовые соотношения. Цветные ангобы «оживляют» работу, украшают изделия. При этом обогащаются эстетические переживания ребенка.

Для расширения овладения новыми приемами декорирования можно использовать цветные стекла, которые в процессе обжига, сплавляясь с глиной, дают дополнительный эффект.

Выполнение эскизов для мозаики. Заготовка глазурованных элементов для будущего изображения. Набор мозаики, используя цветные стекла и небольшие элементы глазурованной керамики.

Тема 4. Искусство средневековой Европы

Теория 4 часа

Романское и готическое искусство. Особенности и значение готической архитектуры. Скандинавские мифы.

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Изобразительные приемы при передаче настроения. Глина – очень «способный» материал, а главная ее способность – чутко реагировать на всякое воздействие извне, сохранять любых прикосновений к ней. Характер и состояние поверхности глины называется фактурой. Фактура может быть гладкой, шелковистой, шероховатой, бугристой, потрескавшейся, колючей, волнистой – какой угодно. Она сама по себе так выразительна, что зритель, даже не прикасаясь к ней пальцами, почувствует ее колючесть, шершавость или гладкость, и у него будут возникать чувства нежные или грубые.

Практика 20 часов

Конструирование из пласта. Усложнение пластики. Разметка на пласте частей изделия по приготовленным заранее шаблонам-выкройкам.

Вырезание из пласта частей изделия и склейка при помощи шликера.

Тщательная обработка мест соединения. Выравнивание граней.

Такой способ позволяет сконструировать любое по форме изделие.

Это может быть замок, голова рыцаря, лошадь.

Пласт с фактурами на состояние. Создание разнообразных фактур на глиняных пластинах, используя давление разных материалов, применяя способы процарапывания, наката, тиснения, налепов. Сочинение истории – «След каких событий остался на пластине?»

В занятиях с фактурами развиваются чуткость детей к восприятию поверхностных особенностей разных материалов и предметов, тактильная память, а также образное видение и воображение, фантазия и творчество.

Выполнение эскизов.

Работа с глазурями и ангобами.

Тема 5. Искусство Индии

Теория 2 часа

Сведения из истории искусств: керамика, храмовые рельефы

Северные ворота ступы в Санчи, сцены, украшающие ворота.

Изображения Будды.

Блестящая черная керамика.

Практика 10 часов

Лепка животных и мифологических существ.

Вытягивание из куска глины, перемещая объемы в нужном направлении.

Заглаживание руками. Дополнение мелкими деталями и тщательная доработка. Нанесение орнамента.

Передача состояния спокойствия и созерцания. Пласт с фактурами.

Изготовление рельефа. Выполнение эскизов. Нанесение на поверхность пласта острой палочкой контурного рисунка будущего изображения. Накладывание глины по рисунку, пролепливание всего рельефа пальцами, поправляя стекой.

Тема 6. Культура и искусство Месоамерики

Теория 4 часа

Изобразительный язык и сущность искусства доколумбовой эпохи.

Общество и мировоззрение народов Месоамерики.

Самобытность культуры. Трансформация образа в сторону декоративности.

Практика 14 часов

Лепка зооморфных сосудов. Усложнение формообразования предметов лепки. Работа мелким пластом, наращивая объем и постоянно заглаживая.

Передача характера и настроения в работе. Игра воображения. Выявление характерных черт определённого образа. Возможности трансформации образа в соответствии с поставленной художественной задачей.

Выполнение эскизов.

Разработка орнаментов, изучая, но не подражая образцам орнаментов, характерных для культуры Месоамерики.

Работа с ангобами. Нанесение орнамента кистью на готовое изделие.

Тема 7. Африканское искусство

Теория 4 часа

Культура и обычаи тропической Африки

Назначение маски – олицетворять собой что-то и скрывать истинное лицо, быть посредником в общении с таинственными силами.

Особенности орнамента.

Практика 12 часов

Лепка маски из глины. Чаще всего такие маски делаются детьми как настенное украшение, поэтому изготавливаются они на основе плоской глиняной лепешки. Прорезаются, вылепливаются, офактуриваются глаза, рот, нос, брови, усы, борода, морщины. Можно проделать в маске дырочки и после обжига продеть через них волосы или бороду из других материалов. Создание образа.

Глиняные маски расписать ангобами или цветными глазурями.

Лепка африканских животных. Лепка из целого куса глины, перемещая объем в нужном направлении, вытягивая и заглаживая руками.

Разработка и нанесение орнамента. Процарапывание по ангобу.

Лепка бус и амулетов.

Тема 8. Русский авангард

Теория 4 часа

История русского авангарда.

Дизайн и современная архитектура – достижение авангарда.

Жест авангардиста – эпатаж.

Городская культура.

Портрет.

Практика 14 часов

Импровизация на тему литературных героев. Передача характера и настроения в работе. Выявление характерных черт определенного образа. Возможности трансформации образа в соответствии с поставленной художественной задачей.

Изображение человека. Анализ, выделение наиболее характерных черт, сопоставление, яркое перевоплощение в индивидуальном задании. Это может быть портрет литературного героя, портрет друга или автопортрет.

Конструирование из пласта. Разметка на пласте частей изделия по подготовленным заранее шаблонам-выкройкам. Вырезание из пласта частей изделия, соединение и склейка при помощи шликера. Тщательная обработка мест соединения. Выравнивание граней.

Работа с глазурями и ангобами. Цветовая гамма, уравновешенность цвета и графики. Соответствие цветовых сочетаний и изображаемой формы. Работа в крупной пластике с рассуждением, анализом и эскизами.

История, рассказанная портретом. Действующие лица – вылепленные персонажи.

Лепка утилитарного дизайнерского предмета. Это может быть чашка или чайник. Выбор способа лепки остается за учащимися. Эскиз росписи разрабатывается на основании визуального изучения супрематических образцов не копируя, но приближаясь по эстетике.

4.Ожидаемые результаты второго года обучения

Личностные:

1. Устойчивая мотивация к занятиям художественным творчеством
2. Осознанный выбор к организации содержательного досуга
3. Способность к установлению связи между поставленной целью, мотивом и качеством выполнения работы
4. Способность оценить художественный объект как эстетическое явление

Предметные:

1. Представления об изобразительном и декоративно – прикладном искусстве как среде знаковой и эмоциональной коммуникации
2. Знания общих закономерностей, лежащих в основе создания изделий в технике керамика
3. Представления об особенностях культур древних цивилизаций
4. Создание изделий в технике керамика, с использованием освоенных приёмов формообразования, декорирования и росписи

Метапредметные:

1. Развитие творческой самостоятельности учащихся в процессе создания изделий из глины.
2. Развитие умения управлять своей деятельностью по созданию эскизов и выполнения изделий посредством активизации внимания, памяти, образного мышления
3. Развитие умений планировать, анализировать и осуществлять корректировку плана по выполнению изделия.