

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

ПРИНЯТА

на заседании педагогического совета
СОГБУДО «Центр развития
творчества детей и юношества»
Протокол № 4 от 29.08.2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор СОГБУДО «Центр развития
творчества детей и юношества»
Е.В. Степанова
Приказ от «29» 08 2023 г. № 52

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

ПРОГРАММА

художественной направленности

"Художественная керамика"

Возраст обучающихся: 8-14 лет

Сроки реализации: 2 года

Автор-составитель:
ТКАЧЕВ Максим Александрович,
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Программа «Художественная керамика» имеет художественную направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу обучающихся. Процесс овладения определёнными навыками исполнения не только раскрепощают художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей.

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот процесс, в котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам является её реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями руководствоваться. Всё это реально, если он прошёл курс определённой учёбы, подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть быть общеобразовательной, развивающей, и воспитательной одновременно.

Актуальность программы. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребёнку лепка? Лепка является одним из самых осознанных видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому человеку. Занятия в мастерской керамики дают уникальную возможность моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка появляется возможность создать свой удивительный мир.

Целесообразность.

Керамика – осознанный вид творчества. Потому что ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения.

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:

- Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
- Синхронизирует работу обеих рук;
- Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук;
- Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел.

А также способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, способствует формированию художественно-эстетического вкуса. По своему содержанию занятия имеют

своей целью развитие индивидуальности, интуиции, воспитание организованности и аккуратности. Лепка включает в себя сенсорные и другие модально-специфические факторы развития, при этом отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и усидчивости, развитие произвольной регуляции.

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, укрепляется дружба. Царит искренняя атмосфера.

Цель: Развитие творческих способностей обучающихся посредством лепки из глины, приобщение их к художественной культуре, истории керамики и орнамента.

I. Обучающие задачи:

- формировать представления о народных промыслах;
- ознакомить со способами деятельности – лепка из глины игрушки, барельеф, скульптура;
- овладеть основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей создание образов;
- формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию;

II. Воспитательные задачи:

- воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к ярмаркам, выставкам;
- соблюдать правила техники безопасности;
- активно участвовать в ярмарках-распродажах, выставках

III. Развивающие задачи:

- развивать интереса к изучению народных промыслов;
- формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов выполнения;
- развивать опыт творческой деятельности в создании новых форм, образцов, в поиске новых решений, в создании композиций;
- развивать способности к личному самоопределению и самореализации в дальнейшей жизни.

Принципы:

- **Сезонности:** построение и корректировка познавательного содержания программы с учётом природных особенностей в данный момент деятельности.

- **Цикличности:** построение содержания программы с постепенным усложнением от возраста к возрасту.

- Принцип обогащения сенсорного опыта.
- Последовательности и систематичности.

- Личностно-ориентированный подход.
- Культурного обогащения (ампликации) содержания деятельности по тестопластике, в соответствии особенностями познавательного развития детей разных возрастов.

- Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности.

- Принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для развития образных представлений.

Организационно-педагогические основы обучения.

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная деятельность в образовательной керамике позволяет развить конструкторские, инженерные и творческие способности обучающихся. Роль педагога состоит в кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании обучающихся в процессе создания эскизов и перевода их в материал.

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы по разработке эскиза изделия, продумывания технологии изготовления с последующим представлением на творческих конкурсах и выставках разного уровня.

В реализации данной программы используется широкий спектр форм, методов и приемов.

Среди **форм** организации занятий в данном курсе выделяются:

- практикум;
- занятие-консультация;
- занятие-соревнование;
- выставка;
- занятие проверки и коррекции знаний и умений.

Приемы:

- «мозговой штурм»;
- Творческий поиск;
- анализ объектов и признаков;
- создание изделий.

Методы обучения:

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание обучающимися нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов).

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки собственных изделий).

3. Систематизирующий (беседа по теме и т.д.).

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий).

5. Групповая работа (используется при совместной творческой

работе, а также при разработке проектов).

Для эффективной организации занятий по керамике создана определенная среда, где проводятся занятия с детьми - специальный кабинет.

Программа рассчитана на обучающихся 8-14 лет. Продолжительность обучения – 2 года.

Группы формируются по 12-16 человек. Учитывая различный уровень подготовки и возрастные качества обучающихся, разделы данной программы, темы занятий и количество часов, отводимые на них варьируются.

Режим занятий основывается на санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах 2.4.4.1251-03: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Образовательные результаты к концу первого года обучения:

- Владеть всеми начальными технологиями керамики.
- Иметь общее представление об историческом развитии декоративного искусства керамики, лепки.
- Знать начальные принципы композиции.
- Уметь грамотно строить эскизы простейших форм, точно воплощать их в изделие.
- Составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой.
- Изготавливать различные тематические аппликации.
- Составлять орнаменты и лепить посуду.
- Иллюстрировать сказки.

Образовательные результаты к концу второго года обучения:

- Иметь представление об общих особенностях народных промыслов России.
- Изготавливать игрушки, украшения к праздникам.
- Изготавливать посуду и рисовать на ней элементы хохломского и гжельского узора.
- Иметь навык самостоятельной работы «от эскиза до модели».
- Изготавливать украшения, поделки бытового назначения.
- Лепить и иллюстрировать литературных героев и произведения художественной литературы.
- Изготавливать из глины любимую игрушку.

Учебный план. Первый год обучения. Стартовый

Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
	Всего	Теория	Практика	
Введение Основы материаловедения	2	2	-	Беседа

Технологии формовки керамических изделий	128	38	90	Практическая работа
Технологии декорирования керамики	10	6	6	Практическая работа
История ремесла керамика	10	8		Беседа
выставка	2	2		Беседа
Всего:	152	56	96	

**Учебный план.
Второй год обучения.
Базовый и продвинутый**

Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/контроля
	Всего	Теория	Практика	
Введение Основы материаловедения	2	2	-	Беседа
Технологии формовки керамических изделий	104	18	86	Практическая работа
Технологии декорирования керамики	40	8	32	Практическая работа
Экскурсия	6	6		Беседа
Всего:	152	34	118	

Содержание программы

Первый год обучения (стартовый уровень)

1. Правила безопасности труда. Введение. Основы материаловедения. (2 часа)

Народное искусство и художественные промыслы. Правила безопасности труда, поведения в керамической мастерской и в помещении центра творчества. Основы материаловедения. Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Основное оборудование.

Практическая работа: подготовка глиняного теста для лепки изделий.

2. Технологии формовки керамических изделий (128 часа)

Приемы лепки изделий простых форм. (66 часа)

Освоение приемов лепки руками изделий простых форм. Жидкая глина – шликер, склеивание деталей изделия шликером.

Вытягивание формы. Тиснение пальцами. (22 часа)

Приемы лепки из целого куска глины. Разминание глины. Формовка пальцами полости в изделии шаровидной формы.

Практическая работа: Собачка с длинными ушами. Создание образа, настроения, характер персонажа. Использование текстурных тканей, шликера. Лепка емкости «Мышка отдыхает».

Практическая работа: лепка птички. Лепка объемных полых форм из шарика, тиснение пальцами.

Практическая работа: «Черепашка – карандашница». Использование текстурных материалов, фактурных тканей.

Практическая работа: «Ёжик – колючая голова».

Приемы лепки из пласта. Использование текстурных материалов. (26 часа).

Скручивание пласта. Оттиски узора на пласте. Настенное панно. Раскатывание пласта. Отжим на текстурных тканях. Рельеф. Стилизация форм в декоративно-прикладном искусстве. Скручивание пласта. Закрепление деталей шликером. Тиснение узора. Объемная игрушка. Технология скручивания пласта. Получение различных форм: цилиндра, шара, конуса.

Практическая работа: лепка колокольчика. Формовка силуэта колокольчика. Усложнение формы, придавая ему образ сказочного героя. Обжиг сборка и декорирование колокольчика.

Практическая работа: «Мышка с Карманом». Практическая работа: панно «Крепостная стена»

Практическая работа: композиция на кленовом листочке.

Карандашница «Лесные фантазии». Спиральная лепка из жгутов. (8 часов)

Спиральная лепка из жгутов. Техника лепки из жгутов. Инструменты и приспособления.

Практическая работа: лепка солонки.

Мелкая пластика. (8 часов)

Новогодние сувениры. Обереги, кулоны, колокольчики. Мини-панно.

Практическая работа: Обобщение, закрепление пройденного материала. Лепка сувениров с новогодней символикой. Выставка работ обучающихся.

3. Знакомство с керамическим искусством народных мастеров. (10 часов)

Знакомство с керамическим искусством народных мастеров. Из истории русской художественной керамики. Экскурсия в краеведческий музей. Виды смоленских гончарных изделий. Назначение бытовых гончарных изделий. Многоцветье Дымки. Особенности дымковской игрушки. Стилизация форм. Роспись игрушки. Экскурсия в Смоленский музей «Сказки».

4. Технологии декорирования керамики (10 часов)

Использование цветного стекла. Декоративная отделка керамики. Рельефное и гладкое декорирование. Тиснение. Способы декорирования с помощью шнуров, соломинок, штампов, накаток. Подбор инструментов для тиснения.

Практическая работа: декоративное панно «Кошка», птица «Феникс».

5. Выставка (2 часа)

Подведение итогов.

Второй год обучения

(базовый уровень)

1. Правила безопасности труда. Введение. Основы материаловедения.(2 часа)

Правила безопасности труда. Основы материаловедения.

Введение. Правила внутреннего распорядка. Беседа о народном искусстве. Место керамики в жизни человека.

2. Технологии формовки керамических изделий(104 часов)

Базовый:

Лепка из пласта. Работа с фактурными материалами. (22 часа)

Практическая работа: композиции на темы– «Крепостная стена», «Храмы русских городов», «Колокольный звон», подсвечники, настенная ваза для сухохоя.

Способы лепки рельефной и барельефной формы. (22 часа)

Практическая работа: декоративные тарелки «Птицы», «Цветы», «Дерево», рельефы – «Подводный мир», «Натюрморт».

Стилизация форм животных и птиц. (8 часов)

Практическая работа: лепка на темы “Лошадь”, “Собака”, “Жираф”.
Игрушки народных мастеров. (10 часов)

Народная игрушка. Каргополь. Филимоново. Дымка. Абашево Курская игрушка.

Практическая работа: выполнение изделий по мотивам народных игрушек образы птиц, всадников, барынь, коней и козчиков.

Формовка на болванке. (7 часов)

Формовка на конической, цилиндрической, округлой болванке.
Практическая работа: лепка ваз, карандашниц, копилок.

Глиняное литье.(12 часов)

Литье – один из способов формовки керамических изделий.
Технология изготовления форм, отливок.

Практическая работа: отливка цветочного горшка, оправка изделия, заделка вмятин, царапин. Декорирование изделий.

Лепка из пластин.(8 часов)

Лепка из пластин. Составление шаблонов. Оттиски гипсовых слепков.
Практическая работа: “Волшебный сундучок” – сосуд в аквариум.

Разнообразие форм на основе цилиндра, конуса.(8 часов)
Композиционное сочетание геометрических форм.

Практическая работа: изготовление изделий содержащих более двух форм – ваза, подсвечник.

3. Технологии декорирования керамики (40часов)

Роспись и декорирование керамических изделий.(14часов) Виды и способы декорирования керамики.

Практическая работа: сграффито, тиснение, налепы, кистевая роспись.

Использование в керамике различных материалов: кожи, ткани, сухоцветов, ракушек. (22 часа)

Практическая работа: рамочка для фото, кукла «Баба-Яга», украшения-бусы, кулоны, обереги, подарки к новому году.

4. Экскурсия в музей.(6часов)

Экскурсия в керамическую мастерскую художественной школы им.М.К. Тенишевой. (творческая встреча)

Экскурсия в Талашкино.

Методическое и материально-техническое обеспечение программы:

Технологии:

- Игровое обучение
- Педагогика сотрудничества

Методы:

- Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации);
- Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово);
- Практический.

Формы:

- Индивидуальные;
- Подгрупповые;
- Групповые.

Средства:

- глина;
- стеки;
- доски;
- кисти;
- акриловые краски;
- шаблоны.

Список литературы:

Для детей:

1. Липунова С. “Волшебная глина”, серия “Легко и просто”, “Русич”, “Смоленск” 2016г.
2. Коньшева Н.М. “Нашрукотворный мир”, “Чудесная мастерская”, “Секреты мастеров”, “Дымковская игрушка”, “Филимоновская игрушка” – основы народного декоративно-прикладного творчества. Мозаика–синтез, 2015г.

Для педагогов:

1. Воронов В.А. “Энциклопедия прикладного творчества”. Москва ОЛМА ПРЕСС 2017г.
2. Данкевич У.В. “Знакомьтесь, глина” С-Петербург. “Кристалл”, 2017г.
3. Федотов Г. Основы художественного ремесла “Послушная глина” АСТ ПРЕСС 2017г.
4. Журналы “Народнотворчество”