

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВЕРШИНА»

Принята на заседании
педагогического совета
от « 05 » 09 2023 г.
протокол № 2

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
по росписи керамических изделий**

направленность: искусство
уровень: углубленный
возраст обучающихся: 14 -17 лет
объем программы: 66 часов
срок реализации: 8 месяцев

Автор – составитель:
педагог дополнительного образования
Гагарцева Валерия Вячеславовна

г. Владикавказ, 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по росписи керамических изделий является дополнением к программам по гончарному искусству и ручной лепке, предназначена для обучающихся, прошедших отбор и демонстрирующих повышенные академические способности в области изобразительного искусства.

Программа направлена на развитие способностей и талантов детей в области искусства, подготовку школьников к выбору профессии.

Новизна программы: в дополнительном образовании региона нет аналогов.

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 14 – 17 лет.

Обучающиеся, подавшие заявки на обучение, проходят отбор посредством выполнения творческих заданий и тестирования.

Направление программы: искусство.

Уровень: углубленный.

Форма реализации программы: очная.

Объем программы – 66 часов.

Режим реализации: 8 месяцев, по 2 академических часа в неделю. Продолжительность одного занятия - 40 минут.

Цель программы: развитие творческих способностей и индивидуальности обучающихся, подготовка одаренных обучающихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения по профилю предмета

Задачи программы:

- приобщение обучающихся к истокам народного искусства;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности обучающихся;
- формирование основных приемов росписи керамических изделий;
- освоение базовых техник декорирования в керамике;
- формирование в процессе творческой деятельности духовной культуры и эстетики обучающихся.

Содержание программы

Учебный план

№	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации / контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Техника безопасности	1	0	1	опрос

2.	Техника сграффито	3	6	9	качество готового изделия
3.	Техника молочение	2	6	8	
4.	Техника пастилаж	2	6	8	проверка изделия на соответствие требованиям
5.	Роспись ангобами	3	13	16	
6.	Точечная роспись	2	6	8	
7.	Надглазурная роспись	2	6	8	
8.	Подглазурная роспись	2	6	8	
Итого:				66	

Содержание учебного плана

Тема 1. Техника безопасности в гончарной мастерской.

Теория. Обзор программы. Инструктаж по технике безопасности. Личная гигиена. Организация рабочего места. Основное оборудование, инструменты и приспособления. Правила поведения в мастерской.

Практика. Знакомство с инструментами и станками.

Тема 2. Техника сграффито.

Теория. Основы техники сграффито.

Практика. Роспись изделий в технике сграффито.

Тема 3. Техника молочение.

Теория. Основы техники молочения.

Практика. Роспись изделий в технике молочение.

Тема 4. Техника пастилаж.

Теория. Основы техники пастилаж.

Практика. Роспись изделий в технике пастилаж.

Тема 5. Роспись ангобами.

Теория. История ангобами. Основа техники.

Практика. Роспись изделий в технике ангобами.

Тема 6. Точечная роспись.

Теория. Основы точечной росписи.

Практика. Оформление изделий точечной росписью.

Тема 7. Надглазурная роспись.

Теория. Определение понятия надглазурной росписи.

Практика. Выполнение надглазурной росписи.

Тема 8. Подглазурная роспись.

Теория. Определение понятия подглазурной росписи.

Практика. Выполнение подглазурной росписи.

Планируемые результаты

Освоившие программу обучающиеся

будут знать:

- технику безопасности при работе в гончарной мастерской;
- историю возникновения разнообразных техник росписи керамических изделий;
- технологию росписи изделий в разнообразных техниках;
- правила сушки и обжига готовых гончарных изделий;
- приёмы выполнения эскизов и подготовительных рисунков;
- эстетические требования к качеству изделия.

будут уметь:

- различать виды керамики, такие, как: майолика, фаянс, фарфор;
- декорировать гончарные изделия в разнообразной технике;
- творчески подходить к выполнению своих работ;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- выделять основные этапы декорирования изделия;
- работать со словарями, справочной литературой, художественной и научной литературой;
- находить необходимые сведения в Интернете.

Формы контроля и оценочные материалы

Оценка освоения программы производится посредством осмотра готовых изделий, исполненных обучающимися. Оценивается: внешний вид, качество исполнения, эстетическое и художественное оформление, степень проявленной фантазии, время, потраченное на изготовление, соответствие техники декорирования.

Методические материалы

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Процесс обучения строится в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия построены от простого к сложному, через изучение, повторение, закрепление, с использованием различной техники выполнения изделий многообразными художественными материалами, воспитывают эстетический вкус обучающегося.

Обучение по программе формирует умение наблюдать, выделять главное, характерное, учит не только смотреть, но и видеть будущие работы. Программа призвана помочь обучающемуся понять достоинство своего изделия, пробудить желание создавать, научить его гордиться своими маленькими успехами.

От начала до конца обучения доля самостоятельной работы увеличивается, а роль педагога меняется от обучающей к помогающей. Соответственно, и практические работы меняются от выполнения упражнений по образцу к выполнению самостоятельных работ и к творческой самостоятельной деятельности.

Используются: наглядные методические пособия; фонд работ обучающихся; работы преподавателя.

Условия реализации программы

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1	Мастерская вместимостью 20 человек
2	Инструменты для декорирования, кисти и т.п.
3	Печь для обжига глиняных изделий
4	Стол для обработки глины
5	Водопровод
6	Материалы и инструменты: глина, глазури, ангобы, темпера, гуашь, краски, кисти, палитра; стеки, наждачная бумага, тонкая проволока (струна) для резания глины, тазики для воды, тряпочки и губки для заглаживания поверхности и для рук
7	Интерактивная доска

Кадровое обеспечение: программу реализует специалист, имеющий профильное образование.

Информационное обеспечение: обучающие фильмы.

**План воспитательной работы
на 2023 – 2024 учебный год**

2024 год объявлен в России «Годом Российской академии наук».

Особое внимание в плане воспитания уделяется культурному национальному наследию Северной-Осетии – Алании в области гончарного искусства.

Основные направления воспитательной работы	Цель и задачи	Наименование воспитательного мероприятия	Дата проведения
Интеллектуальное	Интеллектуальное, творческое развитие личности обучающегося	Участие в региональных и всероссийских конкурсных мероприятиях	По плану мероприятий
		Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов	сентябрь 2023- май 2024
		Выставка творческих работ «Творчество и вдохновение» как промежуточная аттестация обучающихся	январь, май
		Итоговые мероприятия в т/о: - тестирование личностных качеств воспитанников	май- июнь 2024
Гражданско-патриотическое	<p>- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;</p> <p>- формирование у воспитанников таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство;</p> <p>- воспитание уважения к традициям Отечества, учреждения, семьи;</p>	День солидарности в борьбе с терроризмом	3 сентября
		День народного единства	4 ноября
		День Неизвестного солдата	3 декабря
		День героев Отечества	9 декабря
		День Конституции России	12 декабря
		День защитника Отечества	23 февраля
		День народного единства	4 ноября
		День космонавтики	12 апреля
		День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	9 мая
		День государственного флага РФ	22 мая
		День России	12 июня
День памяти и скорби – день начала Великой отечественной войны	22 июня		

Духовно-нравственное	<p>- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);</p> <p>- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;</p>	Поздравление педагогов с Днем учителя	5 октября
		Побуждение обучающихся к соблюдению общепринятых норм поведения, общения со старшими (педагогами) и сверстниками, принципов учебной дисциплины и самоорганизации	весь период
		День матери в России	27 ноября
		Акция «Помощники Деда Мороза»	декабрь
		Международный женский День 8 марта	март
		Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, восприятие социально значимой информации, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения	весь период
		День Неизвестного солдата	3 декабря
День Героев Отечества	9 декабря		
Профильное и профориентационное, профессионально-личностное	<p>- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;</p> <p>- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;</p>	Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности	весь период
		Озеленение территории учреждения	апрель
		Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах	весь период

	- приучение обучающихся к культурной организации рабочего места, внешнего вида	Беседы о будущей профессии «Кем я хочу быть?» «Хочу ли я продолжить профессиональный путь своих родителей?» Обсуждение перспектив профессионального роста в выбранном профиле деятельности	весь период
		Тематические экскурсии на предприятия и учреждения города	весь период
		Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования	весь период
Социально-личностное	Формирование у обучающихся: - сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих; - умения работать в группе в процессе проектной деятельности; - умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек. Мотивировать самостоятельные занятия.	Беседы о здоровом образе жизни	октябрь
		Беседы о вреде курения, наркомании, алкоголизма	март
		Проведение физкультминуток на занятиях	регулярно
		Просмотр тематических видеофильмов	весь период
		Поведенческие тренинги по отработке приёмов поведения в процессе публичных выступлений и выхода из проблемных ситуаций	периоды подготовки к конкурсам
		Самоанализ, самооценка деятельности и результатов	по окончании конкурсных мероприятий
Размещение фотографий и видеоматериалов о мероприятиях на сайте учреждения	весь период		

Эстетическое, социокультурное и медиакультурное	<ul style="list-style-type: none"> - формирование у обучающихся навыков культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; - формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 	Создание эстетической среды в учебном кабинете	весь период
		Событийное оформление пространства при проведении конкретных событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.)	весь период
		Новогодние мероприятия	декабрь
		Включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддерживать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в коллективе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятий	весь период

Календарный учебный график

Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1 октября 2023 г.	31 мая 2024 г.	13	66	1 раз в неделю по 2 часа (1 учебный час – 40 минут)

Список литературы

1. Акунова, Л. Ф., Крапивин, В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий / Л. Ф. Акунова, В. А. Крапивин. - М.: Высшая школа, 1984. - 207 с.
2. Буббико Дж. Крус Х. Керамика. М., 2006.
3. Буткевич, Л. М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. М. Буткевич. - М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003
4. Воронов Н. В. Искусство, рожденное огнем. М., 1970.
5. Джеки Эткин. Керамика для начинающих. Создание, декорирование и обжиг изделий из глины. М., 2005.
6. Жаданова Л.А. методическое пособие по выполнению практических и лабораторных работ учебной дисциплины цветоведение. СПб., 2017.
7. Захаров А.И. учебное пособие: Конструирование керамических изделий. М., 2004.
8. Иванов Н.А. Словарь орнамента. СПб., 2016 Кудрявцев А.В. руководство по работе с глиной., Великий Новгород, «Golden Hands», 2005-2010.
9. Поверин А. Гончарное дело. Техника, приемы, изделия. М., Аст-Пресс., 2007.
10. Фокина, Л. В. История декоративно-прикладного искусства: учебное пособие / Л. В. Фокина. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 239, [2] с.: ил., [16] л. ил. - (Высшее образование).
11. Эткин Джеки Керамика для начинающих: Создание, декорирование и обжиг изделий из глины / Джеки Эткин; пер. с англ. Е. В. Петровой, Ю. В. Устиновой. - М.: АРТ-РОДНИК, 2006.

ГЛОССАРИЙ

Ангоб — жидкие цветные глины для росписи керамических изделий. Наносятся на необожженную глину. Окрашиваются оксидами.

Гипс — осадочная минеральная порода, имеет свойство высокой гигроскопичности — в застывшем состоянии вытягивать из глины влагу и испарять ее благодаря своей пористости, на чем основаны техника отминки в форму и шликерное литье.

Глазурь — стеклообразный сплав для покрытия керамики.

Глина — пластичная осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород процессе выветривания.

При воздействии высоких температур переходит в необратимое состояние керамику.

Гончар (от древнерус. гърньчарь) — мастер, изготавливающий из глины посуду.

Горн — специальная печь для обжига керамики, может отапливаться разным топливом: дровами, газом, электричеством. От того же древнего корня «гърн» и слово «гърньшък» (горшок).

Изразец (от слав. израз, от из- и праслав. газъ, геъ — резать, проводить черту; от похожего слова «образец», в значениях «выкройка», «образчик») русская керамическая облицовочная плитка с ребром (румпой) на оборотной стороне.

Кафель (от нем. Kachel) — глазурованная керамическая плитка с декором.

Калька — тонкая прозрачная бумага, применяемая при ручном копировании.

Каменная масса — глины, смешанные по составу, которые при обжиге на высокую температуру становятся прочными и непористыми.

Квасник — сосуд с туловом в форме бублика, высоким горлом и изогнутой ручкой.

Керамика (от греческого Κεραυοϋ — глина). Изделия из обожженной глины.

Керамическая масса — смесь глины и других минеральных компонентов для изготовления керамики.

Кожетвердое состояние — промежуточное частично влажное состояние глиняного изделия, неполное высушивание, при котором возможна обработка поверхности.

Композиция — творческое осмысление, сочинение нового при передаче художественного образа, также размещение элементов внутри формата.

Комплект (от латинского completes — наполненный) — набор, ансамбль предметов одного назначения.

Люстр (от франц. Lustre — глянец, блеск; от лат. Lustrum — освещаю). Пигмент, который в процессе восстановительного обжига проявляется на поверхности глазури в виде металлического блеска разных оттенков. Техника пришла с Ближнего Востока в средние века.

Майолика — техника покрытия керамики. Название техники произошло от исп. Maiorca (итал. MOfoOlika j — острова, откуда испанская керамика завозилась в Италию. Затем так стали называться итальянские фаянсы, расписанные по оловянной глазури пигментами. Цветные глазурованные предметы также часто называют майоликой.

Мраморизация — декорирование керамики смешанными цветными массами.

Орнамент — узор, построенный в системе ритмического чередования и расположения частей — элементов. Наиболее известны геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные орнаменты.

Полива — старинное название текучей бесцветной глазури на основе оксида свинца.

Подглазурная роспись — по чистому черепку или сырой необожженной белой эмали пигментами с дальнейшим покрытием прозрачной глазурью.

Сграффито (от греч. корня -grapho — царапать, чертить, рисовать) - технический прием процарапывания до нижнего слоя используется в разных видах искусства — монументальном, керамике, графике.

Сервиз - ансамбль посудных форм из фарфора, фаянса, керамики, но всегда из одного материала.

Стек — инструмент для лепки в виде вытянутой лопаточки из твердых пород дерева, пластика.

Струна - проволока или леска для разрезания глины и срезания глиняного изделия с гончарного круга.

Сушка — процесс удаления влаги из изделия путем испарения. В процессе высыхания керамического изделия из него уходит лишняя влага, за счет чего глина уплотняется и происходит его усадка.

Сырые глазури — смешанные порошки компонентов соединяются в единое покрытие во время обжига.

Терракота (от итал. terra — земля, глина, cotta — обожжённая) — керамические изделия из красной глины.

Тиснение — способ декорирования сырого, невысушенного керамического изделия нанесением отпечатков разных по фактуре материалов: холста, веревок, инструментов, пальцев и т.д.

Фактура — поверхность предмета, которая определяет свойства и характер материала. Характер поверхности, воспринимается зрительно и осязательно.

Форма — внешний вид изделия и его очертания.

Формообразование — способ создания формы, объединяющий в себе конструкцию как внешний вид изделия с фактурой и формой.

Художественный образ — результат эмоционального осмысления художником какого-либо явления или процесса.

Узор — рисунок, в котором составные части расположены в произвольном порядке. Этой свободой расположения он отличается от орнамента, в котором присутствует система.

Уфельный обжиг — первый (бисквитный) обжиг, от 900°С до 1300°С, при котором глина превращается в керамику.

Усадка — изменение видимых размеров керамического изделия, уменьшение объема глины при высушивании.

Фляндровка - техника нанесения жидкого ангоба полосами разных цветов, равномерно наносимого на вертикальную стенку сосуда со сдвигом.

Фриттованные глазури — спеченные, сваренные в тигле компоненты глазури растираются в порошок.

Цветовая гармония — созвучие красок, совокупность цветовых отношений.

Шамот — порошок обожженной глины. Используют в декоративной керамике. Шамот добавляют в сырую глину для уменьшения усадки.

Шамотная масса — смесь глины и шамотного порошка.

Шликер — жидко разведенная глина. Используется при лепке и формовке.

Эмаль — непрозрачная глазурь разных цветов.