Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

«Детская художественная школа №1 имени В.И. Сурикова»

Методическая разработка

по учебному предмету «Художественная керамика»
Дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство»

Утвердил: Составил:

Директор ДХШ№1 преподаватель

им.В.И. Сурикова Авдеенок О.В.

М.Н. Казаченко

Красноярск - 2024

Пояснительная записка

к предмету

«Художественная керамика»

Программа по данному предмету разработана для учащихся 2-го класса вечернего отделения ДХШ №1 им.И.В. Сурикова.

Предмет входит в цикл дисциплин общей подготовки учащихся вечернего отделения в сфере изобразительного искусства. В отличие от учащихся дневного отделения в данных группах аудитория различного возраста (от 18 до 40 лет) и уровня художественной подготовки. Некоторые из них по разным причинам впервые взяли в руки кисть и краски и поступили с большим желанием получить художественные знания, умения и навыки в нашей школе.

Декоративная художественная лепка приемлема и доступна любой возрастной аудитории и последовательно позволяет подготовить учащихся к более качественному освоению классической скульптуры (лепка с натуры с соблюдением пропорций и характера объекта) в 3-м классе заключительного года обучения.

С основными свойствами природного материала (глины) учащиеся были ознакомлены в процессе 1-го года обучения и изучения предмета «Основы декоративно-прикладного искусства» в рамках народной традиционной керамики (глиняная игрушка, изразцы, гончарные изделия, ручная лепка). В связи с этим 2-й год обучения является продолжением более основательного освоения декоративной художественной лепки на основе современных подходов в технологии и методике изготовления керамических изделий.

Для данного рода творческой деятельности специфическим является то, что учащиеся изображают предметы окружающей действительности на основе декоративной переработки, обобщения форм, составления из них орнаментальных и сюжетных композиций не только на плоскости (рельеф, декоративное панно, роспись изделий), но и как скульптурные, объемно – пространственныекомпозиции.

Содержание занятий по художественной керамике, включающее разные виды деятельности, позволяет сочетать задачи не только эстетического развития учащихся, но и развития их индивидуальных способностей, эмоционального отношения к творческому труду. Отмечая в одних случаях их склонности к декоративной росписи*,* в других – клепке рельефных композиций; более реалистичной или декоративной скульптуры; выполнения утилитарных изделий (кружек, вазочек, кашпо) - такие занятия дают возможность эффективно развивать у учащихся творческое воображение, хороший художественный вкус, интерес к традиционному и профессиональному керамическому искусству.

Изготовление декоративных изделий из глины дает возможность учащимся понимать тесную связь практического назначения предмета и его формы, материала, элементов украшения, отличать удачное, выразительное решение декоративного украшения вещи от неудачного.

Цель – познакомить учащихся с особенностями декоративной лепки и свойствами различных видов художественной керамики, обучить эффективным способам и приемам моделирования и декорирования керамических изделий, подготовить их к самостоятельному выполнению творческой итоговой работы.

Задачи предмета:

- изучение художественной керамики как вида декоративно-прикладного искусства, ее многообразия, культурного наследия традиционного и современного профессионального творчества;

- освоение законов, средств и приемов пластической объемно-пространственной композиции, составляющих основу формообразования керамических изделий;

- знакомство с разнообразными материалами, техниками и технологиями художественной керамики.

Предмет предусматривает в основном практические занятия и домашнюю самостоятельную работу учащихся (выполнение вариативных эскизов).

Система контроля предполагает организацию итоговых просмотров с обсуждением результатов учебных творческих работ. Во время контрольного просмотра образцы лучших работ пополняют методический фонд школы для последующего использования на отчетных выставках и на занятиях в качестве наглядного материала. По мере необходимости могут быть допущены некоторые изменения в программе (замена отдельных заданий другими), но в пределах часов, отводимых на заданную тему, и с обязательным выполнением поставленных в ней задач и их усложнения.

В результате изучения дисциплины учащиеся смогут:

- понимать художественно-выразительные особенности искусства керамики, связь утилитарной и художественной функции в керамических изделиях;

- знать свойства материала, определяющие технику его обработки и декора, различные приемы и техники моделирования и декорирования художественной керамики;

- овладеть процессом стилизации реальных природных и архитектурных форм в декоративные;

- объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и декора;

- создавать сюжетные пластические композиции;

- выполнять различные по сложности декоративные керамические изделия, используя пластичный природный материал – глину;

- конструировать объемные композиции из глиняного пласта, включая фактурную обработку материала;

- самостоятельно выполнить законченную вещь.

Методические рекомендации

Этапы работы в процессе лепки барельефной композиции:

1. Выполнение эскизов образного решения творческой работы;
2. Лепка основы (плинта), нанесение рисунка легким процарапыванием;
3. Лепка рельефной композиции с соблюдением плановости изображения и использованием соответствующих фактур для большей выразительности образа.
4. Просмотр результатов творческой деятельности.

Этапы работы в процессе создания мелкой пластики:

1. Выполнение эскизов образного решения творческой работы;
2. Выполнение пластического эскиза (h5-10 см);
3. Лепка декоративной скульптуры с учетом поставленных учебных задач и необходимых вариантов фактурирования.
4. Просмотр результатов творческой деятельности.

Этапы работы в процессе создания утилитарного керамического изделия:

1. Выполнение эскизов образного решения творческой работы;
2. Лепка основной конструктивной части предмета с соблюдением технологии выбранного вида моделирования керамики (с использованием техники «жгут», пласта, метода отминки в модульной форме и др.)
3. Декоративное оформление изделия (рельеф, ангобирование, декоративная роспись, прорезь и др.)
4. Просмотр творческих работ, отбор наиболее удачных изделий на обжиг.

Инструменты для лепки

Самостоятельная работа учащихся

1. Подготовка необходимых инструментов и материалов для работы с глиной, вариантов различных фактурных материалов для выполнения декора.
2. Работа с литературой по художественной керамике, подбор иллюстраций, фотографий, каталогов с изображением керамических изделий (различные виды, оригинальные техники выполнения декора, способы изготовления).
3. Выполнение эскизов по обозначенной теме.

Типы обжига

Поддерживать определенную температуру обжига в муфельной печи очень важно, так как ее изменение вызывает необратимые последствия в керамической структуре, ведет к деформации изделий. Но для учебных творческих работ в виде мелкой пластики, декоративных плакеток или сувениров, кроме утилитарных (кружка, ваза, чайник и т.п.), допускается обжиг (утильный) при относительно низкой температуре (до 900°С).

Обычно керамические изделия подвергаются обжигу дважды (*двукратный)*. Первый – *утильный или бисквитный обжиг* проходят изделия, не покрытые глазурью. При этом керамическая масса приобретает необходимую *пористость*(испаряется вода, происходит уменьшение объема изделия – *усадка)*, которая помогает в дальнейшем покрытию глазурью изделий. Время бисквитного обжига (900 – 960°С) увеличивается в зависимости от того, как плотно заполнена печь. Устанавливая изделия на полки, необходимо убедиться, что они хорошо высушены.

Второй обжиг, *политой* (900 –1050°С) происходит после того, как изделие покрыто глазурью (придает керамике прочность и водостойкость). Это наиболее сложный и долгий процесс. При этом обжиге керамические изделия следует расставлять таким образом, чтобы они не имели контакта друг с другом, иначе, когда эмаль начнет плавиться, их стенки будут спекаться между собой. Если в печь помещено немного керамики, ее охлаждение может произойти слишком быстро и глазурь ляжет неравномерно.

Третий обжиг – *декоративный*необходим, в основном, для изделий из фарфора и фаянса; закрепляет красочный слой (декоративную роспись), нанесенный на поверхность изделия по обожженной глазури. При этом он может проходить несколько этапов, которые зависят от температуры обжига используемых надглазурных пигментов. Вначале обжигаются краски с высокой температурой обжига, затем наносят и обжигают с низкой. В результате получается яркая, богатая по колориту художественная роспись.

Содержание

занятий по предмету

«Художественная керамика»

2-й класс вечернего обучения

I - полугодие 48час

1. **Тема: Декоративное блюдо «Птицы»** 6час.

Практическое освоение свойств глины (пластичность, пористость, сжимаемость).

Развивать чувства пластики, фактуры и ритма, формировать навыки и умения при создании утилитарной вещи и ее декора. Диаметр 15-20см

1. **Прорезная пластина «Животный мир»** 3час.

Обучать технике сквозных прорезей, используя симметрию и асимметрию, выявляя главное и второстепенное, используя различные виды фактур. Основа может быть свободной формы.

Р15х20

1. **Мелкая пластика «Животные».** Моделирование из пласта.3час.

Развивать пространственное мышление, обучать моделированию из пласта, умению подобрать наиболее выразительную фактуру для подчеркивания характера животного.

1. **Малая пластика «Фигура человека»** 6час.

Закрепить навыки моделирования из пласта (декоративное решение), используя фактурные ткани при изображении одежды.

Р15х20

* *

1. **Декоративный сосуд «Флора и фауна»** (на основе стилизации природных форм) 9час

Обучать приемам стилизации природных форм при создании утилитарного предмета, умению грамотно подобрать подходящий выразительный декор, соответствующий форме предмета. Развивать образное мышление, используя в моделировании технику «жгут».

h 20-25см

1. **Декоративный рельеф «Животные в среде обитания»** 6час. Лепка основы набивным способом.

Обучать работе с фактурами, используя различные приемы (тиснение, лощение, контррельеф и др.). Развивать творческое мышление, формировать композиционные навыки и умения.

Р 15х20

1. **Мелкая пластика «Птицы и животные»** 3час.

В процессе лепки используетсяскульптурный метод.

Обучать приемам лепки от куска, вытягивая детали, развивать умение видеть объект цельно, выявляя самое характерное.

Р 10х15

**

1. **Мелкая пластика «Сидящая фигура человека»** 6час.

Обучать определению правильных пропорций фигуры человека; развивать пространственное мышление, формировать навыки и умения декоративной лепки, используя приемы стилизации.

Р 10х15

1. **Скульптурная композиция «Зима»** 6час.

Обучать возможностям круглой скульптуры, закрепляя навыки полученные ранее, используя различные приемы лепки и фактурирования для придания эмоционального фона пластической композиции. Развивать наблюдательность и творческое воображение.

Р 10х15

1. **Мелкая пластика «Новогодний сувенир»** 3час.

Закрепление ранее изученного материала, используя особенности декоративной лепки. Развивать творческое воображение, применяя приемы стилизации при создании декоративной формы, умение подобрать соответствующий выразительный декор. Характер изделия по выбору учащегося.

Р10х15

II - полугодие (54час)

1. **Декоративный рельеф «Портрет друга», «Автопортрет»** 6 час.

Закрепление навыков рельефной лепки. Развивать чувство ритма и фактуры, формировать навыки и умения выявить самое характерное в образе с правильной передачей основных пропорций.

Р15х20

1. **Скульптурная композиция «Профессия»** 6час.

В лепке используется скульптурный метод.

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях.

Р10х15

1. **Декоративная композиция «Спорт».**

Барельеф. 9час.

Лепка основы предпочтительно набивным способом или раскатывание при помощи скалки.

Обучать качественному и последовательному соблюдению технологии лепки барельефа. Развивать наблюдательность и воображение.

Р 15х20

1. **Скульптура малых форм** 6час.

Продолжение темы «Спорт».

Формировать умение передавать характер человека, пропорции и движение в пространстве, используя различные средства художественной выразительности.

Р 10х15

1. **Декоративная пластина «Подводный мир», «Мир насекомых»** (по выбору учащегося)**.** Композиция в круге 6час.

Обучать различным видам рельефа, в технике перегородчатых эмалей, соединению деталей при помощи шликера, выполнение в работе четко выраженного силуэта.

Диаметр 20см.

1. **Декоративная пластина «Городской пейзаж»** (барельеф)6час.

Пластина свободной формы.

Закрепить навыки лепки в технике пласта с использованием различных фактур (скручивание, заминание и др.).

Р 15х20

1. **Декоративная ваза «Любимый город»**

(на основе стилизации архитектурных форм) 9час.

Обучать приемам стилизации архитектурных форм. Развивать образное мышление, используя в моделировании технику «жгут» или метод отминки в модульной форме.

Р 15х20

1. **Декоративный рельеф «Натюрморт»** 6час.

Итоговое задание. Развитие навыков работы с натуры, передавая характер предметов с последующей стилизацией, закрепление знаний о свойствах глины, навыков и умений работы с рельефной декоративной композицией и фактурой. Р 10х15, 15х15

Словарь терминов

Ангобы - вид покрытия для декорирования керамики. Краски, состоящие из жидкой глиняной массы с добавлением цветных керамических пигментов.

Глина - материал, полученный из силиката алюминия (природный материал). Основной элемент, из которого состоит глина, каолинит. Химическая формула: 40% алюминия, 46% кремния, 14% воды.

Глазурь -стекловидное тонкое покрытие керамики, образующееся в процессе политого обжига, придающее изделию водонепроницаемость.

Декоративный обжиг - третий обжиг керамических изделий, предварительно расписанных надглазурными красками по глазурованной поверхности.

Керамика (гр. *керамос* - глина) – изделия из глин и их смесей, закрепленные обжигом.

Композиция (от лат. – составление, сочленение), в изобразительном искусстве композиция – построение художественного произведения, создание художественного образа.

Обжиг - нагревание глины до определенной температуры, в результате которой она приобретает твердость, крепость, сохраняя форму изделия.

Орнамент (от лат. - украшение) - узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Пластичность - выразительность объемной формы, зримое выражение ее упругой цельности и подвижности. Пластичность глины – способность впитывать воду, приобретая мягкую консистенцию, позволяющую кусочкам глины слипаться друг с другом, а изделию – держать форму.

Пористость - способность изделия впитывать влагу и пропускать ее.

Политой обжиг - второй обжиг керамических изделий, покрытых глазурью для предания им блеска и большей функциональности (1000 – 1200 C).

Ритм -чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

Стилизация - декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов, выявление самого характерного.

Сжимаемость (усадка) **-** уменьшение объема глиняной массы во время высыхания или обжига.

Сграффито -техника гравирования декора на кожетвердой глине.

Стека - металлический, пластмассовый или деревянный инструмент для ручной лепки. Используется для придания изделию формы, объединения частей, укрепления швов, разглаживания поверхностей и т. д.

Утильный обжиг - первый обжиг керамического изделия (800 – 900 С).

Форма - единство внутренней конструкции и внешней поверхности изделий.

Фактура - материально, осязаемые свойства поверхности какого-либо предмета, его гладкость, шероховатость.

Эскиз -краткосрочное произведение, созданное по воображению на основе наблюдений с натуры, выполненное карандашом, красками, пластическим материалом.

Шпатель - инструмент с острыми краями, предназначенный для отрезания кусков глины, а также для разглаживания, создания текстуры.

Шликер – концентрированная водная суспензия, содержащая мелкие частицы керамической массы, не оседающие в течение длительного времени (сметанообразная жидкая глина).

Библиографический список

1. *Акунова Л.Ф., Крапивник В.А.* Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. – М.: Высш. школа, 1979.
2. *Акунова Л.Ф. Приблуда З.С.* Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. – М.: Высш. школа, 1978.
3. *Бардина Р.А.* Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М.: Высшая школа,1990.
4. *Бабурина Н.* Скульптура малых форм. – М.: Советский художник, 1982.
5. *Бесчастнов Н. П.* Изображение растительных мотивов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Худож. проектирование изделий текстил. и лег. про-сти» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 175 с., 32 с. ил. : ил. – (Изобразительное искусство).
6. *Боголюбов Н.С.* Лепка на занятиях в школьном кружке. – М: Просвещение, 1979.
7. Гжель. Керамика 18 – 19 веков, 20 века. – М.: Планета, 1982.
8. *Дагрос Рос.* Керамика: Энциклопедия. – М.: АСТ-Пресс-книга, 2003.
9. *Криво Т.М.* Художественная керамика: учебно-методическое пособие по спецкурсу/авт.-сост. Т.М. Криво; Краснояр.гос.пед.ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2006. – 136 с.
10. *Логвиненко Г.М.* Декоративная композиция: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 144с.: ил. – (Изобразительное искусство).
11. *Лукич Г.Е.* Конструирование художественных изделий из керамики. – М: Высш. школа, 1979.
12. *Маслих С.М.* Русское изразцовое искусство XV – XIX вв. – М., 1983.

17*. Чаварра Хоаким.* Ручная лепка. – М.,2003.