Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа

«Лепка и керамика»

Программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Срок реализации программы – 1 год.

Автор-составитель: преподаватель ХО *Кузнецова Александра Сергеевна*

Санкт-Петербург
2022 год

РАССМОТРЕНО
Методическим советом СПб ГБУ
ДШИ им. И.Ф. Стравинского

«25» октября 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом СПб ГБУ
ДШИ им. И.Ф. Стравинского
от 28.10.2022 № 28.10.1.2022 - ОСД

«28» октября 2022 г.

Подписано цифровой подписью: Карманова Е.Э.
DN: cn=Карманова Е.Э., o=ДШИ им. И.Ф. Стравинского, ou=Директор, email=stravinskyschool@yandex.ru, c=RU
Дата: 2023.01.12 14:34:01 +03'00'

Разработчик (и) – **Кузнецова Александра Сергеевна,** преподаватель изобразительного искусства СПБ ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского

Рецензент – **Лункевич Анастасия Николаевна,** преподаватель изобразительного искусства СПБ ГБУ ДШИ им. И.Ф. Стравинского

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

1.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

1.5. Цели и задачи учебного предмета

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

1.7. Методы обучения

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план

2.2. Содержание учебных предметов

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

VI СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Список рекомендуемой методической литературы

6.2. Список рекомендуемой учебной литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа занятий «Лепка и керамика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим программам в области декоративно-прикладного искусства. Программа «Лепка и керамика» является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства. Программа знакомит учеников с основами лепки и элементами керамики. Основным материалом для работы является глина. Ребята знакомятся с пластическими свойствами глины. Изучают особенности работы с глиной, ее обработки и декорирования. Данная программа составлена на основе практического опыта работы. Учитывая возраст учащихся, программа предполагает использование безопасных материалов, разрешенных для работы в детских учреждениях. Лепка является эффективным средством познания объемно-пространственных свойств действительности. Трехмерное изображение предметов помогает ребятам познать и понять форму в реальной полноте. Важной задачей программы является развитие у детей изобразительных способностей, развитие эстетического восприятия действительности, развитие художественного вкуса. Темы заданий продуманы исходя из возрастных особенностей детей и согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий выстраивается по принципу от простого к сложному. Некоторые задания требуют выполнения дополнительных зарисовок, выполнения эскизов. Ребята, работая с красками, кистями, палитрой приобретают необходимые навыки декоративной росписи керамических изделий.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области керамики, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. Знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся

Срок реализации программы составляет один год для детей 8-13 лет.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Количество часов в неделю - 2 часа.
Количество часов в учебном году - 66 часов.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма занятий - групповая, мелкогрупповая, количество человек в группе – от 8 до 15.

Формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов.

Продолжительность занятия – 2 академических часа, рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства.
3. Формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.
4. Подготовка учащихся к самостоятельному решению творческих задач, развитие у учащихся образного мышления и творческих способностей.
5. Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти).

Задачи:

Знакомство с материалами и приемами работы с керамикой.

Освоение основ лепки.

Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости.

Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).

Приобретение детьми опыта творческой деятельности.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. Наглядный (демонстрация методических пособий, иллюстраций, предметов из школьного музея, демонстрация приемов работы);
2. Исследовательский (исследование свойства, особенностей глины, красок и других материалов).
3. Творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах, выставках);
4. Словесный (объяснение, беседа, рассказ);
5. Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Мастерская для занятий лепкой оснащена скульптурными станками, стеллажами, местом хранения глины, раковиной.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Учебно-тематический план

№	Тема	Задачи	Кол-во часов
1	Вводный урок, лепка из глины «Кони», «Чудесные превращения глины»	Знакомство с пластическими свойствами глины. Организация рабочего места. Объемная лепка «Кони» (красная или голубая глина). Последовательность работы: от комка к форме. Творческий подход к работе.	2
2	Работа с пластом (голубая глина). Форма осенних листьев	Продолжаем знакомиться с основными свойствами глины. Работа со скалкой. Вырезаем из пласта форму осенних листьев. Листья используются как трафарет. Любование графикой листьев, отпечатанной на глине.	2
3	Декоративная роспись листьев после обжига. Работа с ангобами	Знакомство с особыми красками для декорирования керамики. Роспись листьев после обжига. Навыки работы с ангобами.	2
4	Роспись коней после обжига, ангобы	Роспись ранее вылепленных коней после обжига. Навыки работы с кистями, творческий подход.	2
5	Декоративная работа из глины разных цветов голубая и белая	Выполнение декоративной работы с использованием форм подводных обитателей (морская звезда, ракушка и т.п.) В работе можно комбинировать две глины: белую и голубую. Выполнение предварительного эскиза, творческой идеи.	2
6	Композиция из пласта с элементами рельефа	Воплощение творческого замысла в материале. Лепка	2

	«Морские обитатели, рыбы»	композиции, используя эскизы. Передача фактуры с помощью стеков и других инструментов.	
7	Объемная лепка «Сказочный лев»	Создание сказочного образа. Последовательность выполнения работы. Передача фактуры (грива льва, хвост).	2
8	Роспись льва после обжига, глазури	Сохраняя как основной цвет обожженной глины, роспись выполняется деликатно, помогая создать сказочный, неповторимый образ.	2
9	Композиция из пласта с использованием различных текстур способом «отминка» с сюжетом по выбору учащегося	Создание творческой работы произвольного сюжета из текстур различных видов и размеров с использованием ткани, листьев, палочек, шариков и пр. Изучение композиционного приема ритмической выразительности.	2
10	«Чудо-посуда» формование из целого куска	Формирование представления о связи художественных и функциональных качество посуды, закрепление умения и навыков лепки из целого куска, развитие умения на основе полученных знаний и навыков лепить посуду новой формы, вылепить сосуд любой формы и назначения у которого общий вид или отдельные детали представляют собой стилизованные изображения птицы или зверя.	2
11	Роспись посуды после обжига, ангобы	Роспись посуды после обжига, ангобы. Используя ограниченную цветовую палитру придание цветовой выразительности и образности, расстановка акцентов в готовом изделии.	2
12	Кашпо, формование «из жгута»	Освоение метода формования изделия «из жгута».	2

		Изготовление круглого изделия из жгутов различных направлений и рисунков, образующих орнаментальные и ритмические рисунки.	
13	Роспись кашпо глазурями, затирание	Декорирование обожжённого утеля глазурями с затиранием контрастных глазурей в рельефную поверхность черепка с последующим покрытием основной глазурью всей поверхности.	2
14	Основы техники работы на гончарном круге, простейшие изделия.	Изучение техники работы на гончарном круге, изготовление простого изделия. Центровка комка глины, поднятие стенок.	2
15	Декорирование гончарных изделий штампами, орнамент	Изготовление штампов простых форм (квадрат, треугольник, круг и их комбинаций) из картофеля или др. подручных материалов. Нанесение штампом повторяющегося мотива, образующего орнаментальный декор изделия.	2
16	Роспись посуды после обжига ангобами, молочение	Изучение техники молочение, декорирование утельных изделий ангобами. Гармоническое цветовое решение (ограничение в выборе цвета). Декоративное решение.	2
17	Лепка декоративного колокольчика «Маленький принц»	Знакомство с ручным способом лепки формы колокольчика из комка глины и из пласта. Последовательность выполнения работы. Понятие симметрии формы. Создание скульптурных элементов декора на основе произведения А. Экзюпери.	2
18	Декоративная роспись колокольчика, глазури	Роспись утельного изделия и придание ему большей выразительности с помощью керамических глазурей.	2
19	Стилизация формы	Изготовление колокольчика	2

	животных, Колокольчик-образ	в форме фигуры животных на основе конуса: собака, кошка, хомяк. Развитие у детей наблюдательности и умения подмечать характерные детали в строении фигуры, головы, пластического решения наброска с учетом кругового обзора.	
20	Крито-микенская керамика, мотивы и стилистические приемы, разработка эскизов	Демонстрация критской керамики, особенности и разнообразие форм и сосудов. Симметрия, асимметрия форм. Особое внимание уделяется на характер орнаментальных мотивов, зарисовка понравившегося анималистичного и геометрического орнаментов.	2
21	Ручная лепка вазы по мотивам критской керамики	Лепка миниатюрной вазы, сосуда из комка глины в стилистике критской керамики.	2
22	Роспись вазы по эскизам, ангобы	Самостоятельная идея росписи обожженного изделия. Последовательность выполнения росписи. Ограничение в выборе цвета (черный, красно-коричневый, охра). Выбор кистей. Творческий подход.	2
23	Изразец, растительный или животный мотив, разработка эскизов	Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. Отрисовка эскизов по мотивам народного творчества.	2
24	Лепка изразца, шамот	Изучение особенностей формования печного изразца, материал шамотная глина. Изображение выполняется в технике барельефа с элементами орнаментов растительного и животного.	2
25	Роспись изразца глазурями	Роспись выполняется в соответствии с эскизом и	2

		творческим замыслом. Достижение наибольшей выразительности с помощью цвета. Цветовой контраст и гармония в сочетании с объемным барельефом.	
26	Коллаж методом деколирования, разработка эскизов, «Волшебный дом».	Придумать необычный дом из любого предмета (например, башмак, чайник, бутылка) и его жителей. Наработка навыка стилизации, выделения главных мотивов в образе и движении, работа с силуэтом, цветом, ритмом.	2
27	Композиция по эскизу на керамической плитке	В данной композиции техника коллажа предполагает использование простых геометрических форм, вырезаемых ножницами из специальной бумаги-деколи для передачи стилизованного пространства и объема. Цветовое решение декоративное.	2
28	Создание творческой чашки	Самостоятельная творческая работа. Выполнение эскиза. Лепка чашки из комка глины или на гончарном круге по выбору учащегося. Роспись чашки в соответствии с эскизом ангобами по сырцу.	2

2. Содержание учебных предметов

Уроки курса «Лепки и керамики» занимают особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа знакомит учеников с основами объемной лепки, со способами изготовления простых керамических изделий и их декорирования. Программа знакомит ребят с произведениями декоративно-прикладного искусства. Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Лепки и керамики»:

1. Знание понятий «керамика», «форма», «объемность», «характер предметов», «симметрия», «декоративность», «фактура», «орнамент», «рельеф», «круговой обзор», «цветовая гармония», «эскиз».
2. Умение организовать рабочее место для работы с глиной.
3. Знание основных инструментов для работы с глиной.
4. Умение наблюдать, анализировать форму предметов.
5. Иметь начальные навыки работы с глиной.
6. Знать основные свойства глины.
7. Навыки работы с красками, кистями и палитрой.
8. Начальные навыки объемной лепки.
9. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности.
10. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.
11. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Программа «Лепки и керамики» не предусматривает выставление промежуточных, итоговых оценок. Текущий контроль работы учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В конце каждого урока устраивается просмотр работ, эскизов (всего, что выполнялось на уроке). Преподаватель совместно с учениками в корректной форме обсуждает результат работы за урок. Отмечает удачные работы, разбирает ошибки и неудачи их причины. Лучшая оценка работ учеников – это участие в школьных выставках и конкурсах.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям:

Занятия лепкой – одно из самых любимых занятий детей младшего школьного возраста в художественной школе. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников, народных мастеров используя библиотечный фонд школы, экспонаты школьного музея. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является участие в выставках и конкурсах.

Самостоятельная работа учащихся:

Для полноценного усвоения материала программой предусмотрено ведение самостоятельной работы, которая выполняется в форме домашних заданий (наблюдения за изучаемыми объектами, зарисовки на заданную тему, чтение книг, работа с иллюстративным материалом, посещение музеев и выставок.)

Средства обучения материальные: учебная аудитория, специально оборудованная наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом, средствами звукового воспроизведения; наглядно – плоскостные: магнитная доска, фонд работы учеников, наглядные методические пособия, книги. демонстрационные: фотоматериалы, муляжи, чучела птиц и животных, демонстрационные модели, натюрмортный фонд, аудиозаписи.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической литературы:

1.Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977.
2. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: «Искусство в школе», 1995, с.9-29.
3. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. -М.: «Владос», 2002. с.6-15.
4.Виноградова Г.Г.Изобразительное искусство в школе - Москва: «Прсвещение» 1990.
5. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005
6. Русская народная игрушка. Академия педагогических наук СССР. - М: Внешторгиздат, 1980, с.33-36.
7. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. – Л.1986.
8. Русские художественные промыслы/Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. -М.: Издательство «Знание», 1984, с.31-48.
9. Федотов Г.Я. Русская печь. - М.: Изд-во Эксмо, 2003, с. 140-144.

Список рекомендуемой учебной литературы:

1. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 1979.
2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. - М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28.
3. Федотов Г.Я. Глина и керамика. - М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47.
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975.
5. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.
6. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 1999. с.129, 135, 150.
7. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2002, с. 3-15.
8. О чем рассказали древнегреческие вазы. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Мусейон. М.: Художник и книга, 2006.