

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»
(МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Принято	Утверждено
На заседании УМС №__ от «__»_____2021__г.	«__»_____2021__г. Директор МЦХШ при РАХ _____ /Губанов Д.В./ Приказ №__ от «__»_____2021__г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
(спецкурс) художественно-эстетической направленности
(в рамках программы "Летняя школа")
«Керамика»**

Срок реализации – 15 рабочих дней (3 недели)

Автор-составитель:
Червякова Е.

Под общей редакцией
Лавриненко Н.В.

Москва 2021

Пояснительная записка

Программа разработана с учетом следующих нормативно – правовых документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
4. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ).
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 с изменениями №8 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г.).
6. Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
7. Конвенция ООН о правах ребенка.
8. УСТАВ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

Цель данной программы

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования образовательных запросов и потребностей детей; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности.

Основные задачи программы:

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур;
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее уровень развития детей, адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей, их эмоциональное благополучие и положительную социализацию.

Условия достижения цели и задач программы:

Максимальная занятость детей и подростков в каникулярное время; профилактика правонарушений.

Основные направления программы:

Содержание программы предполагает:

- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения.

Сроки реализации программы:

Срок реализации программы – 15 рабочих дней (3 недели).

1 смена - 14 июня - 2 июля

2 смена - 5 июля - 23 июля

3 смена - 2 августа - 20 августа

Ожидаемые результаты реализации программы:

- расширение возможностей для творческого развития подростков, их профессионального самоопределения, реализации их потенциала;
- обеспечение занятости подростков в каникулярное время;
- создание современных условий для творческого развития и воспитания детей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Выявление творчески - одаренных детей, адресная поддержка одарённых детей.

Программа ориентирована на формирование навыков профессионального мастерства в области пластических искусств.

Интегрированный процесс обучения позволяет наиболее полно объединять учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка, корректировать образовательную траекторию обучающихся, влиять на функциональный комплекс образовательных и социокультурных процессов.

Художественно-эстетическое направление является одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение детей к истокам отечественной культуры, развивается художественное образование, раскрывается творческий потенциал. Задания даются педагогом в соответствии с уровнем каждой группы.

Расписание занятий по программе «Керамика»:

Первая и вторая неделя:

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
09:00 - 09:30	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак
09:30 - 11:00	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика
11:00 - 11:15	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак
11:15 - 13:00	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика
13:00 - 14:00	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена
14:00 - 18:30	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)
18:30 -	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
19:00					

Третья неделя:

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
09.00 - 09.30	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак	Завтрак
09.30 - 11.00	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика
11.00 - 11.15	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак	Второй завтрак
11.15 - 13.00	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика	Класс керамики/Скульптура/Мозаика
13.00 - 14.00	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена	Обед, большая перемена (сокращенная)	Обед, большая перемена
14.00 - 18.30	Пленэр (полдник с собой)	Экскурсия в музей, пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Пленэр (полдник с собой)	Итоговый просмотр, вручение Сертификатов об окончании Летней школы, фотосессия
18.30 - 19.00	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин	Ужин

Программа «Керамика» предусматривает распределение участников по четырем возрастным группам от 7 до 16 лет.

Дополнительная программа (спецкурс) художественно-эстетической направленности «Керамика» представлена следующими модулями:

название модуля	количество часов
<i>Пленэр</i>	8
<i>Керамика</i>	36
<i>Скульптура /Мозаика</i>	10
<i>История искусств (в рамках экскурсии в музей)</i>	4

Форма проведения учебных занятий

Главной особенностью программы можно считать реализацию последовательного, поступательного преподавания на всех ступенях обучения ученика. Программа «Керамика» связывает в единую систему керамику, скульптуру, мозаику, работу на пленэре и историю искусств.

Содержание программы отвечает целям и задачам дополнительного художественного образования.

1.3 Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета:

Целью учебного курса «Керамика» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебных предметов художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства.

1.5 Методы обучения

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).

Предложенные методы работы в рамках курса являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

1.6 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Список необходимых материалов:

- Краски акварельные "Санкт-Петербург", "Белые ночи" 24 или 36 цветов, дополнительно синие, жёлтые тюбики.

- Кисти

Колонок круглый - № 3,4,5

Белка круглая - № 6, 10, 12

Белка плоская - № 10

Щетина или синтетика плоская -№ 2

- Бумага акварельная импортная листовая или склейки А-3, А-4.
- Бумага чертёжная Гознак.
- Блокнот для эскизов и набросков.
- Карандаши "КООН-I-NOR" Н, НВ, В, 2В, 3В, 4В.
- Ластик "КООН-I-NOR", "Милан"
- Клячка
- Салфетки для кистей.
- Скотч бумажный для прикрепления работы.
- Резак маленький, точилка.
- Планшеты разных размеров.
- Палитра белая, ровная (пластик, кафель).

По курсу керамики (список материалов, необходимых для реализации программы):

- 1.печка,лещадки.
2. бельдинги, ветошь(хб)
3. стеки, резцы, направляющие, скалки.
- 4.палитра ангобов, глазурей, эмалей, люстров, флюс, соль.
5. кисти, палитры (стекло, плитка)
- 6.стаканчики для воды.
- 7.планшеты,фанерки.

По курсу мозаики (список материалов, необходимых для реализации программы):

- 1.Клещи мозаичные.
- 2.Пинцет.
- 3.Стеклорез.
- 4.Мастихины.
- 5.Кисти для клея. 0,3 -1см.
- 6.Карандаши

7. Линейка масштабная и циркуль.
8. Калька и копировальная бумага.
9. Пластиковая (салатная) емкость для раствора с крышкой (после вводного занятия).
10. Защитные очки.
11. Перчатки (латекс, х\б обрезиненные мягкие, х\б)
12. Ножницы по картону.
13. Нож канцелярский.
14. Фартук.
15. Щетка-сметка (маленькая).
16. Крем для рук защитный (по желанию).

1.7. Формы и методы контроля.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

2. Учебно-тематический план. *

№	ТЕМЫ	Кол-во ак. часов
1	Модуль «КЕРАМИКА»	36
1.1	Вводное занятие. Обзорная лекция по мастерской, видам глины, фактурам, ангобам, глазурям. Изготовление небольших проб из глины и роспись уже обожженных (квадратики 5x5)	2
1.2	Палео (аммониты, динозавры и древние ящеры)	2
1.3	Космос, создание Земли. Роспись уже готового изделия (тарелка, кружка)	2

1.4	Роспись палео предметов	5
1.5	Животные. Сказки, былины, предания	2
1.6	Монументальная керамика. Лекция по изразцам	2
1.7	Рельеф. Работа над цветной росписью животных	3
1.8	Роль керамики в интерьере. Изготовление рельефа	3
1.9	Роспись изразцов и вензеля	3
1.10	Изготовление панно	3
1.11	Изготовление макета и эскиз	2
1.12	Изготовление изразца. Эскиз	2
1.13	Изготовление изразца. Форма	5
3	Модуль «ПЛЕНЭР»	8
3.1	Зарисовки травянистых растений	2
3.2 а	Зарисовки отдельных деревьев, веток и стволов	2
3.2 б	Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов	4
4	Модуль «СКУЛЬПТУРА» / «МОЗАИКА»	10
4.1	Вводное занятие	1
4.2	Лепка простого животного/ Типы мозаики (технологические особенности)	2
4.3	Лепка сказочного персонажа/ Исторические типы мозаики (классификация по периодам)	3
4.4	Лепка с натуры/ Составление мозаик из твердых материалов	4
5	Модуль «История искусств»	4
	Заключительный просмотр	2
Итого		60

* Последовательность заданий и количество времени, отводимое по программе для выполнения отдельных заданий, могут быть изменены педагогом в зависимости от условий работы, если изменение не нарушает логики обучения.

3. Содержание изучаемого курса (керамика)

Для учащихся 7-12 лет в программе делается упор на лепку, соответственно, производится больше изделий. Материал лекций подается в игровой форме. Роспись всех изделий осуществляется ангобами и бесцветной глазурью.

Для учащихся 13-16 лет в программе делается упор на качество каждого изделия. Преподаватель дает учащимся полную свободу в выборе и использовании палитры глазури и эмалей. Учащиеся осваивают приемы лепки и знакомятся с принципами соответствия изобразительных задач и используемых материалов. Последовательность ведения работы и реализация задуманного плана.

1. Вводное занятие. Обзорная лекция по мастерской, видам глины, фактурам, ангобам, глазурям. Изготовление небольших проб из глины и роспись уже обожженных (квадратики 5x5).

2. Палео (аммониты, динозавры и древние ящеры). Дается небольшая лекция по истории (древние люди, первая керамика...). Вопросы и легкий повтор предыдущей лекции. Большое внимание уделяется фактурам. Работа со шликером. Эксперименты с литьем на песке, отминки. лепка (по желанию).

Результат урока - изделие (сырец) (должно сохнуть 7-10 дней), далее утильный обжиг.

3. Космос, создание Земли. Роспись уже готового изделия (тарелка, кружка). Экспериментальное занятие по свойствам глазури. Эффекты в материале.

Результат урока - изделие готовое к полному обжигу.

4. Роспись палео предметов. Продолжение лекции по росписи керамики.

Результат - изделие готово к полному обжигу.

5. Животные. Сказки, былины, предания. Пермский звериный стиль. Задача занятия - создание образа животного.

Результат - сырое глиняное изделие (ждет обжига 7-10 дней).

6. Монументальная керамика. Лекция по изразцам, примеры Московской монументальной керамики. Учащиеся лепят или формуют изразцы по выбору.

Результат - создание сырца, ждет обжига 7-10 дней.

7. Рельеф. Работа над цветной росписью животных. Повтор материала по росписи и декору керамики. Ведется разговор о рельефе, о возможностях и особенностях объема. Домашнее задание: разработать эскиз семейного вензеля.

8. Разговор о роли керамики в интерьере. Изготовление рельефа фамильного вензеля или семейного герба (по эскизу). Работа с пластинами.

Результат - изделие сырец (ждет 4-5 дней утиль).

9. Роспись изразцов и вензеля, а также доведение всех шероховатостей в предыдущих работах. Преподавателем и учащимися ведется диалог по пройденным техникам, в росписи применяются уже получившиеся в предыдущих работах элементы.

Результат - работы готовы к полному обжигу.

10. Изготовление панно.

11. Изготовление макета и эскиз.

12. Изготовление изразца. Эскиз.

13. Изготовление изразца. Форма.

Модуль «ПЛЕНЭР» (8 академических часов).

Перед началом пленэра педагог проводит с учащимися беседу о задачах летней практики, о методах работы на открытом воздухе.

3.1 Зарисовки травянистых растений

Зарисовка растений. Выполняются рисунки листьев лопуха, вьюнка и др. Изображение дается вместе с окружающей средой.

Задача: изучение особенностей данного растения, определение формы, закономерности строения, его пластика.

Материал - карандаш, перо, тушь. Размер - 1/8 листа бумаги.

3.2 а Зарисовки отдельных деревьев, веток и стволов:

1) Рисунок крупной ветки дерева с небольшим количеством листьев.

Задача: изучение строения ветки: ее характер, расположение мелких веток и листьев, передача ближних и удаленных её частей.

2) Рисунки стволов деревьев: ствол старой ивы, дуба, ствол молодой березы, отдельных деревьев разных пород.

Задача: определение характера каждого дерева, выявление особенностей, отличающих его от деревьев иной породы. Передача общей формы, пропорций, направления веток и т.д.

Материал - карандаш. Размер - 1/8 или 1/4 листа бумаги.

3.2 б Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов.

Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов. Выполняются несколько рисунков.

Задача: передача перспективного построения рисунков зданий, характерных особенностей конструкции, элементов декора.

Материал - карандаш. Размер - 1/4 листа бумаги.

4. Модуль «СКУЛЬПТУРА» (10 академических часов).

Эта программа решает задачи творческого художественного развития детей средствами скульптуры, повышения культурного уровня и овладения ими первоначальными профессиональными художественными навыками. Программа рассчитана на детей и подростков, желающих получить первоначальные профессиональные навыки в скульптуре, с учетом возраста и индивидуальной успеваемости каждого ученика.

Разделение на этапы предполагает подвижность временных и возрастных границ в соответствии с индивидуальными возможностями. В зависимости от результата освоения учеником пройденного этапа, следующий этап может быть скорректирован.

В программе учитываются:

1. психологические возрастные особенности учащихся;
2. принцип постепенного освоения предмета от простого к сложному;
3. доступность и простота преподнесения материала в соответствии с возрастом и способностями обучающегося.

1. Основы пластики и освоение простой формы

Задачи:

1. Познакомить со скульптурными материалами. Освоить технику работы в глине. Научить пользоваться скульптурными инструментами и организовывать свое рабочее место. Умение подготовить глину к работе.
2. Познакомить с основными профессиональными понятиями и терминами (форма, пластика, пропорции, ритм и т.д.).

Задачи:

3. Познакомить со скульптурными материалами. Освоить технику работы в глине. Научить пользоваться скульптурными инструментами и организовывать свое рабочее место. Умение подготовить глину к работе.
4. Познакомить с основными профессиональными понятиями и терминами (форма, пластика, пропорции, ритм и т.д.).

Темы:

1. Знакомство с материалами
2. Лепка простого по форме животного
3. Лепка сказочного персонажа
4. Лепка с натуры

5. Модуль «МОЗАИКА» (10 академических часов).

На занятиях курса «Мозаика» изучается история мозаичного искусства, учащиеся знакомятся с классическими мозаичными произведениями эллинского, романского и

византийского периодов, изучаются материалы для мозаики, копируются классические произведения. Учащиеся также осваивают навыки работы с соответствующими материалами.

1. Вводное занятие. Общие сведения из истории искусства мозаики.
2. Типы мозаики (технологические особенности). Работа с природными материалами – различными видами камня. Общие сведения о их художественных качествах.
3. Исторические типы мозаики (классификация по периодам). Работа с иллюстративным материалом. Терминология. Обмеры. Зарисовки. Работа с мягкими материалами: картон,
4. Составление мозаик из твердых материалов.

6. Модуль «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» (4 академических часа).

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных работ в домашних условиях;
- посильное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение заданий по памяти.

Средства обучения

- **наглядно-плоскостные:** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся (в электронном виде);
- **электронные образовательные ресурсы:** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

5. Список рекомендуемой литературы

Методическая литература

Алексеев С.О. О колорите. - М.. 1974

Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Беда Г. В. Живопись. - М.. 1986

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004

Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родиик, 2002

Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.- М.: Арт-Родиик, 2004

Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: Просвещение. 1992

Волков П. Н. Композиция в живописи. - М., 1977

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997

Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992

Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996

Паранюшкин Р.А. Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. -Ростов н/д: Феникс, 2007

Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003

Учебная литература

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1,1988: №2

Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи.-Обнинск: Титул, - 1996

Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. - М.: Конец века, 1997

Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. - АСТ, 2005

Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985

Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву - АМ, Агар, 1999

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.

