

Учреждение образования
«Минский государственный колледж искусств»

**ПРОГРАММА «РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА»**

Методический проект в области декоративно-прикладного искусства
Диплом первой степени

Исполнитель проекта
преподаватель специальных
дисциплин
Семашко Ольга Анатольевна

Минск, 2016

Пояснительная записка

Программа по дисциплине «Работа в материале. Художественная керамика» рассчитана на период обучения в восьми семестрах (422 учебных часа). Она знакомит с основными свойствами керамики, приемами и методами работы с материалами и техниками изготовления керамических изделий. Дисциплина является одной из основных в системе подготовки художников-педагогов декоративно-прикладного искусства.

Основные цели дисциплины – дать учащимся систему знаний по технологии изготовления керамики (ручная формовка изделий, формовка на гончарном круге, декорирование изделий, изготовление изделий с помощью гипсовых форм, глазурирование, обжиг изделий), обучить самостоятельной практической работе с керамическими материалами, сформировать представление о пластических возможностях глины и способах их использования в декоративно-прикладном искусстве.

В процессе освоения дисциплины учащиеся постигают приемы и методы (техники) работы с глиной, основы технологии изготовления керамики, развивают объемно-пространственное мышление, творческие способности.

Задачи:

- Изучение традиционной художественной культуры и ее роли в воспитании личности;
- Творческое переосмысление народных традиций в процессе создания современных декоративных и утилитарных изделий;
- Формирование знаний, умений и навыков работы с материалами, освоение техник и технологии выполнения изделий.

Учебные задания даны в определенной последовательности согласно принципу «от простого к сложному».

При выполнении учебных заданий по керамике особое внимание необходимо уделять разработке композиции, развитию чувства материала, приемам и техникам выполнения керамических изделий и качеству их исполнения. Практические навыки работы с глиной помогают понять возможности материала. Одной из основных задач дисциплины является развитие у учащихся способности творчески решать поставленные задачи.

Изучение предмета «Работа в материале. Художественная керамика» предполагает тесную связь с другими предметами специального цикла, в подготовке художников-педагогов декоративно-прикладного искусства.

Предлагаемый тематический план является примерным. При необходимости предметная (цикловая) комиссия, администрация учреждения образования могут вносить изменения в распределение учебных часов по каждому заданию, при этом общее количество часов, предусмотренных учебным планом, может быть увеличено за счет дополнительных часов.

Итоговой формой контроля являются семестровые и экзаменационные просмотры. Результаты работы подводятся по десятибалльной шкале оценок.

Примерный тематический план

№пп	Раздел, тема	Кол-во часов		
		Теоретические	Практические	Индивидуальные
1	2	3	4	5
	1 семестр			
1.1	Керамика как вид декоративно-прикладного искусства. Материалы, инструменты и оборудование для изготовления керамических изделий. Техника безопасности при работе в мастерской керамики.	3		
1.2	Понятие “фактура” и “текстура”. Поиск выразительных фактур и текстур на пробниках-пластах (8×8см).	1	5	1
1.3	Последовательность изготовления керамических изделий. Техники ручной формовки изделий: жгутиковая техника, формовка из глиняного пласта, выминание. Изготовление декоративных ваз для цветов или карандашниц в различных техниках.	1	14	2
1.4	Формование изделий с помощью гипсовых форм (литье, отминка). Изготовление декоративных колокольчиков, солонок или вазочек для цветов.	1	8	2
1.5	Вошение. Молочение. Лощение. Освоение техник декорирования изделий.	1	5	2
1.6	Сырьевые материалы для приготовления керамических масс. Шамот. Изготовление набора кашпо для цветов или декоративных ваз для цветов.	1	14	2

1	2	3	4	5
	Итого:		54	9
	2 семестр			
1.7	Особенности формообразования керамических изделий. Белорусская традиционная керамическая игрушка: история возникновения и развития. Изготовление глиняной игрушки.	1	7	2
1.8	Белорусские традиционные керамические музыкальные инструменты. Изучение приемов изготовления свистулек. Изготовление свистулек или окарин, “бразготак”- погремушек.	1	5	3
1.9	Декорирование изделий ангобами. Приготовление ангобов. Техники ангобной росписи. Изучение техник ангобной росписи на глиняных пластах (10×10см).	2	6	2
1.10	Изготовление декоративных тарелок с ангобной росписью (возможно применение нескольких техник ангобной росписи).		14	2
	Итого:		36	9
	3 семестр			
2.1	Гончарное искусство. Традиционный ассортимент изделий белорусских гончаров. Понятие ”режим обжига“ и ”атмосфера обжига“. Обжиг дымленной и обварной керамики. Техника безопасности при работе на гончарном круге.	6		

1	2	3	4	5
2.2	Освоение этапов работы на гончарном круге. Изучение этапов формовки простых форм: цилиндр, тарелочка, шар.		16	3
2.3	Изготовление изделий на гончарном круге (кружка, миска, горлач или глян).		12	3
2.4	Изготовление набора посуды к празднику "Коляды" выполненной методом формовки на гончарном круге.		20	3
	Итого:		54	9
	4 семестр			
2.5	Изучение и выполнение в материале сложносоставных форм при помощи гончарного круга. Спарыши или тройник, рынка, барыльце или рукомойник.		17	5
2.6	Комплект гончарных изделий, объединенных общей тематикой ("Чай при свечах" или "Пикник на лугу", или Подарок молодоженам")		17	4
	Итого:		34	9
	5 семестр			
3.1	Виды глазурей. Декорирование изделий глазурями. Техника безопасности при работе с глазурями. Изготовление пробников глазурей.	2	10	2
3.2	Роспись глазурями (блюда и куфли, либо тройник).		18	3
3.3	Фигуративный сосуд: разработка эскизов, выполнение в материале. Декорирование глазурями.		24	3
	Итого:		54	8

1	2	3	4	5
	6 семестр			
3.4	Декоративная керамика. Подглазурная и надглазурная роспись. Изготовление декоративных тарелок или подсвечников: разработка эскизов, выполнение в материале.		13	2
3.5	Основы гипсомодельного дела. Отливка гипсовых форм и моделей.	2		
3.6	Изготовление копии белорусского изразца: лепка модели, отливка гипсовой формы, отминка изразца в гипсовой форме.		19	6
	Итого:		34	8
	7 семестр			
4.1	Проект комплекта керамических изделий для интерьера. Понятие “ансамбль” и “стилизация”. Разработка проекта объемно-пространственной композиции.		6	6
4.2	Выполнение в материале комплекта керамических изделий для интерьера.		30	20
	Итого:		36	26
	8 семестр			
4.3	Проектирование декоративной композиции. Выполнение в материале вариантов проекта декоративной композиции.		16	26
	Итого:		16	26
	Всего:	422	318	104

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 семестр

1.1 Керамика как вид декоративно-прикладного искусства. Материалы, инструменты и оборудование для изготовления керамических изделий. Техника безопасности при работе в мастерской керамики.

Цель: знакомство с историей художественной керамики, с традициями производства керамики, современными видами керамических изделий, направлениями развития художественной керамики.

Задачи: ознакомление с видами керамических изделий, материалами, инструментами и оборудованием. Инструктаж по технике безопасности.

Материалы и инструменты: глина, турнетки, стеки, скалки, ткань, рейки, губки, целлофановые пакеты.

1.2 Понятие “фактура” и “текстура”.

Поиск выразительных фактур и текстур на пробниках-пластах (8×8см пласты).

Цель: знакомство с сырьевыми материалами, изучение физических и пластических свойств глины.

Задача: выполнение в материале проб разнообразных фактур и текстур.

Материалы и инструменты: глина, стеки, скалки, режущий инструмент (нож), ткань, рейки, губки, целлофановые пакеты.

1.3 Последовательность изготовления керамических изделий.

Техники ручной формовки изделий: жгутиковая техника, формовка из глиняного пласта, выминание.

Цель: знакомство с различными методами и техниками формования изделий из глины; изучение физических и пластических свойств материала.

Задачи: освоение техник ручного формования (жгутиковая техника, формовка из глиняного пласта, выминание, лепка). Изготовление декоративных ваз для цветов или карандашниц, с использованием различных техник.

Материалы и инструменты: глина, стеки, скалки, режущий инструмент (нож), ткань, рейки, губки, целлофановые пакеты, доски-подставки.

1.4 Формование изделий с помощью гипсовых форм (литье, отминка).

Цель: изучение процесса отливки глиняных изделий и формования изделий отминкой.

Задачи: подготовка шликера, сборка форм, заливка шликера, определение толщины стенки изделия, выливание шликера из формы, подвядливание отливки, вынимание отлитого изделия из гипсовой формы. Изготовление декоративных колокольчиков или вазочек для цветов.

Материалы и инструменты: вёдра, сито, гипсовые формы, стеки, глина, режущий инструмент (нож).

1.5 Способы декорирования изделий. Вощение. Молочение. Лощение.

Цель: Знакомство со способами декорирования изделий – вощением, молочением, лощением.

Задача: освоение техник вощение, молочение, лощение в процессе декорирования изделий.

Материалы и инструменты: электрическая плитка, воск либо молоко, кисти, ткань, металлическая емкость, газеты, металлические ложки, кусочки натуральной кожи, морские камушки.

1.6 Сырьевые материалы для приготовления керамических масс. Пластичные и отошающие материалы. Шамот.

Цель: знакомство с керамическими массами и их компонентами.

Задача: изготовление набора кашпо для цветов или декоративных ваз для цветов с использованием шамотных масс.

Материалы и инструменты: шамот, стеки, режущий инструмент (нож), скалки, ткань, губки, целлофановые пакеты.

2 семестр

1.7 Особенности формообразования керамических изделий.

Белорусская традиционная керамическая игрушка: история возникновения и развития.

Цель: Знакомство с особенностями белорусской игрушки, ее историей, мастерами; формирование творческого мышления учащихся.

Задача: на основе белорусских традиционных форм разработать свою форму игрушки.

Материалы и инструменты: глина, стеки, режущий инструмент (нож), скалки, ткань, рейки, губки, целлофановые пакеты.

1.8 Белорусские традиционные керамические музыкальные инструменты.
Изучение приемов изготовления свистулек.
Изготовление свистулек или окарин, “бразготак”- погремушек.

Цель: ознакомиться с процессом изготовления музыкальных инструментов; изучение приемов пробивания свистовых и тональных отверстий.

Задача: выполнение нескольких свистулек или окарин и “бразготак”- погремушек в технике выминания.

Материалы и инструменты: глина, стеки, режущий инструмент (нож), проколки, скалки, ткань, губки, целлофановые пакеты.

1.9 Декорирование изделий ангобами. Приготовление ангобов. Техники ангобной росписи.

Цель: изучение процесса приготовления ангобов и техник ангобирования изделий; изучение принципов построения орнаментальной композиции.

Задачи: приготовление ангобов; выполнение техник ангобной росписи на пробниках (10×10см).

Материалы и инструменты: глина, пигменты, фарфоровые ступка и пестик, стеки, режущий инструмент (нож), кисти, скалки, ткань, губки, целлофановые пакеты, ангобы, резиновые груши, гравировальные иглы.

1.10 Изготовление декоративных тарелок с ангобной росписью.

Цель: изучение особенностей живописного метода декорирования керамических изделий до обжига.

Задача: выполнение тарелки в материале при помощи отминки в гипсовой форме и декорирование изделия ангобной росписью (с применением нескольких техник ангобной росписи).

Материалы и инструменты: глина, гипсовая форма, стеки, режущий инструмент (нож), рожки, трафареты, кисти, скалки, ткань, губки, целлофановые пакеты, ангобы.

3 семестр

2.1 Гончарное искусство. Традиционный ассортимент изделий белорусских гончаров. Понятие “режим обжига” и “атмосфера обжига”. Обжиг дымленной и обварной керамики.

Цель: знакомство с традициями белорусского гончарства и современным гончарным искусством; с проведением обжигов в электрических печах, в горнах. Виды, режим и атмосфера обжигов. Техника безопасности при работе на гончарном круге.

Задача: изучение особенностей традиционного белорусского гончарства (форм, технологий).

Материалы и инструменты: альбомы, наглядные пособия, гончарный круг.

2.2 Освоение этапов работы на гончарном круге. Изучение этапов формовки простых форм: цилиндр, тарелочка, шар.

Цель: изучение последовательности формовки базовых форм.

Задачи: овладение навыками работы на гончарном круге; изготовление простых базовых форм изделий: цилиндр, тарелочка, шар.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, стеки, шналики, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия.

2.3 Изготовление изделий на гончарном круге: кружка, миска, горлач или глян.

Цель: изучение традиционных форм белорусской керамики.

Задачи: овладение навыками работы на гончарном круге; изготовление изделий на гончарном круге: кружка, миска, горлач или глян.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, стеки, шналики, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия.

2.4 Изготовление набора посуды к празднику "Коляды", выполненной на гончарном круге.

Цель: изучение требований, предъявленных к набору посуды; формирование творческого мышления учащихся.

Задача: изготовление при помощи гончарного круга набора посуды к празднику, ориентируясь на традиционные формы.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, стеки, шналики, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия.

4 семестр

2.5 Изучение и выполнение в материале сложносоставных форм на гончарном круге (спарыши или тройник, рынка, барыльце или рукомойник).

Цель: изучение последовательности изготовления сложносоставных форм.

Задача: закрепление навыков работы на гончарном круге, отработка навыков точения; совершенствование технических приемов при изготовлении сложных гончарных форм; выполнение сложносоставных изделий, составленных из нескольких гончарных форм: спарыши или тройник, рынка, барыльце или рукомойник.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, стеки, шналики, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия.

2.6 Комплект гончарных изделий, объединенный общей тематикой ("Чай при свечах" или "Пикник на лугу", или "Подарок молодоженам").

Цель: ознакомление с принципами проектирования комплекта изделий; развитие творческих способностей, чувства ритма и соразмерности, материала и формы.

Задачи: разработка эскиза и выполнение в материале комплекта изделий с применением приобретенных навыков работы на гончарном круге. Могут быть применены изученные техники декорирования.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, режущий инструмент (нож), стеки, шналики, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия.

5 семестр

3.1 Виды глазурей. Декорирование изделий глазурями. Техника безопасности при работе с глазурями.

Цель: изучение состава и свойств глазурей, видов декорирования изделий глазурями, особенностей проведения политого обжига.

Задача: изготовление пробников глазурей, изучение каждой техники глазурования на обожженном на утиль пласте (10×10см), и на объемных формах (цилиндры, горлач, шар, глян).

Материалы и инструменты: глазури, емкости, кисти, губки, груши, перчатки, респираторы.

3.2 Роспись глазурями (блюда и куфли, либо тройник).

Цель: изучение особенностей декорирования изделий глазурями; развитие творческих способностей учащихся.

Задачи: закрепление навыков работы с глазурями; выполнение на гончарном круге либо при помощи ручной формовки тарелки либо блюда, кубочка либо куфли. Изделия декорировать глазурями с применением нескольких техник декорирования.

Материалы и инструменты: глазури, емкости, кисти, губки, груши, перчатки, респираторы.

3.3 Фигуративный сосуд (разработка эскизов, выполнение в материале).

Цель: ознакомление с последовательностью создания фигуративного сосуда; развитие творческих способностей учащихся, чувства ритма и соразмерности, материала и формы.

Задача: выполнение фигуративного сосуда по разработанному эскизу с применением приобретенных навыков работы на гончарном круге

либо методами ручной формовки. Применить изученные техники декорирования изделий глазурями.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, гипсовые формы, скалки, ткань, целлофановые пакеты, стеки, режущий инструмент (нож), шпатели, срезки, губки, наглядные пособия, глазури, емкости, кисти, губки, груши, перчатки, респираторы.

6 семестр

3.4 Декоративная керамика. Подглазурная и надглазурная роспись.

Цель: ознакомление с различными техниками росписи керамическими красителями.

Задачи: изготовление декоративных тарелок или подсвечников при помощи приобретенных навыков работы на гончарном круге либо методами ручной формовки; разработка эскизов, выполнение в материале с последующей росписью подглазурными и надглазурными красителями.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, гипсовые формы, скалки, ткань, целлофановые пакеты, стеки, шпатели, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия, пигменты, надглазурные красители, люстры, глазури, емкости, кисти, губки, груши, перчатки, респираторы.

3.5 Основы гипсомодельного дела. Отливка гипсовых форм и моделей.

Цель: изучение приемов отливки гипсовых форм и моделей.

Задача: освоение приемов и навыков создания моделей и форм.

Материалы и инструменты: гипс, пластилин, глина, ведра, столы, стеки, мешалка для гипса, сито, обкладки.

3.6 Изготовление копии белорусского изразца.

Цель: знакомство с традициями производства белорусских изразцов; освоение способов тиражирования керамических изделий с помощью гипсовых форм.

Задача: выполнение копии белорусского изразца (лепка модели; снятие гипсовой формы; формовка изразца методом отминки). Декорирование изделия глазурями.

Материалы и инструменты: гипс, пластилин, глина, ведра, столы, стеки, мешалка для гипса, сито, обкладки.

7 семестр

4.1 Проект комплекта керамических изделий для интерьера. Понятие “ансамбль” и “стилизация”. Разработка объемно-пространственной композиции.

Цель: ознакомление с понятиями “ансамбль” и “стилизация”; развитие творческих способностей учащихся, чувства ритма и соразмерности, материала и формы.

Задача: проектирование объемно-пространственной композиции.

Материалы и инструменты: альбомы, наглядные пособия, карандаши, стирки, краски.

4.2 Выполнение в материале комплекта керамических изделий для интерьера.

Цель: ознакомление с требованиями предъявляемыми к комплекту изделий; развитие творческих способностей учащихся.

Задача: выполнение проекта в материале с применением различных техник.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, гипсовые формы, скалки, ткань, целлофановые пакеты, стеки, шпатели, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия, глазури, емкости, кисти, губки, груши, перчатки, респираторы.

8 семестр

4.3 Проектирование декоративной композиции. Пробы в материале.

Цель: формирование чувства материала; умение органично вписывать форму в интерьер, чувства стиля.

Задача: закрепление полученных знаний; разработка декоративной композиции и выполнение проб в материале с применением различных техник, с привязкой к конкретному месту.

Материалы и инструменты: гончарный круг, глина, гипсовые формы, скалки, ткань, целлофановые пакеты, стеки, режущий инструмент (нож), шпатели, срезки, емкости для воды, губки, наглядные пособия, глазури, емкости, кисти, губки, груши, перчатки, респираторы.

Десятибалльная шкала оценки
результатов учебной деятельности учащихся по предмету
“Работа в материале. Художественная керамика”

Оценка в баллах	Критерии оценки
0(ноль)	Задание не выполнено без уважительной причины.
1(один)	Задание выполнено частично, поставленная задача не решена. Владение техническими приемами и материалами не продемонстрировано.
2(два)	Задание выполнено не в полном объеме, а поставленные задачи решены не в полной мере. Технический уровень исполнения неудовлетворительный.
3(три)	Практическое задание выполнено частично, по образцу и под руководством педагога. Пластическое и техническое решение задания удовлетворительное. Навыки работы с материалом слабые, техникой исполнения учащийся владеет слабо.
4(четыре)	Представленная работа в целом соответствует поставленным требованиям. Учащийся показал понимание поставленных задач. Практическое задание выполнено, однако, не в полной мере. Пластическое и техническое решение задания удовлетворительное. Техниками и приемами учащийся владеет на удовлетворительном уровне.
5(пять)	Учащийся показал понимание поставленных задач. Практическое задание выполнено, но не отличается оригинальностью. Пластическое и техническое решение хорошее. Материалами и техническими приемами учащийся владеет на удовлетворительном уровне.
6(шесть)	Учащийся показал хорошее понимание поставленных задач. Выполненное задание в целом не отличается оригинальностью и образной выразительностью. Пластическое и техническое решение удовлетворительное. Техническими приемами учащийся владеет на хорошем уровне.
7(семь)	Учащийся показал хорошее понимание поставленных задач. Практическое задание выполнено точно, отличается оригинальностью и образной выразительностью. Пластическое и техническое решение хорошее. Материалами и техническими приемами учащийся владеет на хорошем уровне.
8(восемь)	Учащийся в полной мере решил поставленные задачи. Практическое задание выполнено выразительно и точно. Исполнение задания отличается оригинальностью и цельностью. Пластическое и техническое решение отвечают поставленным требованиям (эстетическим, технологическим). Техническими приемами работы с материалом учащийся владеет на высоком уровне.

9(девять)	Учащийся творчески развил поставленные задачи. Практическое задание выполнено выразительно и многопланово. Исполнение задания отличается оригинальностью, образной выразительностью и цельностью. Пластическое и техническое решение отвечают требованиям. Учащийся демонстрирует творческий подход к решению задачи. Материалами и техническими приемами учащийся владеет отлично.
10(десять)	Учащийся творчески переосмыслил поставленные задачи. В практическом задании раскрывается глубина творческого мышления и стремление к нестандартному художественному решению. Пластическое и техническое решение на высоком уровне. Учащийся демонстрирует яркую индивидуальность и творческую свободу в использовании выразительных средств. Материалами и техническими приемами учащийся владеет превосходно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акунова, Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирования художественных керамических изделий. – М., 1984.
2. Базальянц, С.Б. Художник, пространство, среда. – М., 1983
3. Бурлаков, Г.С. Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнений. – М., 1972
4. Здановіч, Н.І., Трусаў А.А. Беларуская паліваная кераміка XI-XVIII ст.ст. – Мінск, 1993.
5. Иманов, Г.М., Косов В. С., Смирнов Г. В. Производство художественной керамики. – М., 1984.
6. Казарог, М. Р. Керамічныя масы, глазуры і фарбы. – Мінск, 1994.
7. Лукич, Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики (теоретические основы формообразования). – М., 1979.
8. Миклашевский, А.И. Технология художественной керамики. – Л., 1971.
9. Милюченков, С. А. Белорусское народное гончарство. – Мінск, 1984.
10. Приймова, М. Ю. Ручное формование керамических изделий и возможности их декорирования до обжига. – Мінск, 2004.
11. Федотов, Г.А. Глина и керамика. – М., 2005.
12. Федотов, Г.А. Послушная глина, – М., 1999.
13. Чаварра, Х. Ручная лепка. – М., 2003.
14. Юшкевич, М.О., Роговой М.И. Технология керамики. – М., 1969.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Учебные работы I курса

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Учебные работы II курса

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Учебные работы III курса

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Учебные работы IV курса

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дипломные работы

