

Общество с ограниченной ответственностью
«Академия Керамики»

(ООО «Академия Керамики»)

ПРИНЯТО

Протокол №1
от «10» января 2023 г.
Методический совет
ООО «Академия Керамики»

УТВЕРЖДЕНО

ООО «Академия Керамики»
Генеральный директор

_____/М.Е.Коршун/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

**«КЕРАМИКА В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН КЕРАМИКИ»**

*Объем обучения: 36 ак.ч.
Возрастная категория: 11-16 лет*

Разработчики программы:
Кондрашина О.А.,
руководитель учебно-методического
отдела, член ВТОО СХ России

Преображенская К.В.,
преподаватель, мастер-гончар
ООО «Академия Керамики»

Санкт-Петербург
2023

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изделия из керамики появились в древние времена, и сопровождают человека на всем пути развития цивилизации. Простота изготовления керамических изделий, доступность материала сделали их самыми распространенными изделиями в человеческой культуре. В процессе развития цивилизации глиняные изделия совершенствовались и появились предметы, несущие культурную ценность. Керамика стала декоративно-прикладным искусством с элементами дизайна. В архитектуре используются строительные и декоративные изделия из керамики: изразцы, кирпич, черепица. Керамические изделия, как декоративный элемент, применяют для облицовки фасада здания, стен, пола. Архитектурные колонны, карнизы, барельефы, вазы, скульптуры украшают интерьер здания.

Первым художником, который заложил основы современного художественного видения керамики и начал воспринимать ее как форму полноценного творческого высказывания, принято считать Пабло Пикассо, открывшего для себя эту технику в 1946 году во французском Валлорисе. Пикассо делает акцент на традиционные мотивы древних культур – исторические сюжеты, мифологии и женские образы.

Сегодня керамика — это актуальный медиум, фиксирующий желание человека вернуться к ручному труду. Что особенно важно в эпоху digital, керамика дарит не только визуальное, но и тактильное восприятие.

Направленность художественная

Уровень освоения базовый

Актуальность программы:

- анализ социальных проблем;
- исследование научных материалов;
- анализ педагогического опыта;
- анализ детского и родительского спроса на дополнительные образовательные услуги;
- современные требования модернизации системы образования;
- потенциал образовательного учреждения.

Теоретическая часть программы обеспечивает эффективное изучение и усвоение знаний: в области истории, литературы, математики, физики, химии и технологии керамики, которые находят свое применение в создании современных художественных объектов. Тематика практических занятий направлена на комплексное совершенствование основных техник формования и изучение разных видов и техник в декорировании. Данная совокупность теоретической базы и практических навыков позволяет заложить основы для успешного развития знаний по учебным предметам и формования художественных способностей обучающихся.

Новизна

- новое решение проблем дополнительного образования;
- новые методики преподавания;
- новые методы в проведении занятий по изучению технологических

и художественных процессов в керамике;

- новые материалы, инструменты и оборудование для обучения;
- новый подход к профориентации творческой профессии;
- новые методы изучения художественных основ (литературы, истории, музыки, спорта, искусства и т.д)
- новые подходы к изучению и исследованию будущих проектов;
- новые подходы в создании прикладных изделий;
- нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы;

Педагогическая целесообразность программы:

- развивать визуальную культуру;
- развивать моторику рук;
- развивать образное мышление;
- развивать внимание;
- развивать память;
- развивает умение собирать, изучать и обрабатывать информацию;
- осваивать разные способы формования и декорирования изделий;
- осваивать методы создания керамических изделий или объектов;
- осваивать культуру общения в группе;
- применять информацию в создании уникальных объектов декоративно прикладного искусства;
- применять полученные навыки проектирования и практического решения актуальных технологических и декоративно-художественных задач;

Цель:

- формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений в области керамики;
- развитие творческих способностей, обучающихся и самоопределения личности;
- формирование у каждого обучающегося умений и потребности самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки;
- развитие и укрепление у детей навыков к изучению, исследованию и обработке полученных знаний;
- развитие мотивации обучающихся к познанию истории, математики, физики, химии, литературы и творчеству через приобщение к академическим и декоративно-прикладным направлениям: народным традициям, ремеслам в аспекте художественного образования;
- развитие творческого потенциала и общественно-ценных личностных качеств;
- на приобщение к работе в коллективе;
- формирование самостоятельности в организации рабочего пространства и поддержания чистоты;
- формирование у детей трудовых навыков, приемов самостоятельной работы, коллективного взаимодействия, взаимопомощи, формирование культуры общения;

Задача

Обучающие:

- сформировать представления о художественной керамике и ее особенностях;
- изучить понятия «стиль», «художественная керамика», «ремесленная керамика» «скульптура», «пластика», «рельеф» и «объем», «ритм», «пропорция», «характер предметов», «утилитарность», «плоскость», «декоративность», «фактура», «текстура», «композиция», «стеки», «стилизация», «узоры», «анималистика», «орнамент», «техники», «цвет», «образ», «виды дизайна»;
- сформировать представление о художественной керамике и дизайне.
- сформировать образное изображение проектируемых дизайн объектов в керамике.
-
- сформировать навыки работы с инструментами и оборудованием;
- сформировать интерес к различным видам и техникам художественной керамики;
- получить базовые знания по основам рисунка и скульптуры, живописи и графики работе с натуры и по памяти;
- получить базовые знания по технологии керамики;
- получить базовые знания по математике, физике, химии на примере работы с керамикой по формообразованию и декорированию керамики;
- получить базовые знания по эргономике керамических изделий;
- изучить правила и особенности создания выставочного пространства и экспозиции в целом;
- получить базовые знания по художественному оформлению керамики;
- сформировать представление о классических ремесленных основах и особенностях художественной керамики;
- сформировать навыки по завершению работы в соответствии с технологией;
- сформировать навыки по обеспечению техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте.

Развивающие:

- обеспечить гармоничное развитие личности;
- развить объемно-пространственное мышление;
- развить чувство пластики;
- развить навык соблюдения пропорциональности соотношений по формообразованию и декорированию керамики;
- развить воображение, зрительную память, творческое мышление, умение продумать итоговый результат;

- развить умения по работе с ручным инструментом и сложным оборудованием, нанесением текстур и фактур с помощью профессиональных инструментов;
- развить творческие способности и фантазию;
- обеспечить возникновение и поддержание мотивации и интереса к познавательной деятельности;
- сформировать и развить коммуникативные навыки работы в группе.

Воспитательные:

- сформировать и развить чувство художественного вкуса и самовыражения средствами пластического искусства;
- сформировать навык последовательного ведения работы;
- сформировать представление об особенностях ремесленной и художественной керамики, как видов декоративно-прикладного искусства;
- сформировать эстетический вкус и экологичное отношение к природе;
- развить навык культурного поведения в группе;
- обеспечить создание и поддержание ситуации успеха и значимости для каждого обучающегося.

Отличительные особенности программы заключаются в планомерной интеграции обучающихся в процесс творческого самовыражения, формировании и поддержании мотивации к самостоятельному развитию полученных навыков, изучению новых приемов, техник и работе с современными материалами и инструментами. Программа позволяет последовательно пройти весь процесс создания творческой работы от исследования темы, разработки эскиза, создания объекта до экспонирования работы на выставке. Программа предусматривает разновозрастной состав группы.

Планируемые результаты программы.

Обучающие, освоившие программу, должны

знать:

- особенности взаимодействия ремесленной, художественной керамики и дизайна;
- особенности создания ремесленных изделий и дизайнерской керамики;
- особенности образного рисования в декоративно прикладном искусстве;
- основы стилизации природных форм;
- правила проектирования керамики;
- технологию изготовления керамики, последовательность создания керамических изделий;
- технологию декорирования керамики;
- правила и особенности выставочной, интерьерной и экстерьерной керамики;
- правила оформления художественных изделий из керамики;

- правила техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте.

уметь:

- планировать свою работу;
- ориентироваться в разновидностях керамики и технологии изготовления изделий;
- разрабатывать эскизы для формования и декорирования изделий;
- формовать изделия по образцу, по эскизу;
- изготавливать детали и собирать цельную форму;
- декорировать керамику на основе разработанных эскизов с соблюдением стилистических особенностей, формы и технологии;
- соблюдать правила техники безопасности, правила культуры труда, порядок на рабочем месте.

Способы определения результативности.

Педагогическое наблюдение: анализ рисунков, эскизов, изделий, личных бесед с обучающимся, опрос, решение задач поискового характера, активность обучающихся на занятиях, беседы с элементами викторины, беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного.

Мониторинг: самооценка обучающихся, портфолио обучающегося, презентация разработанного объекта.

Виды ожидаемых результатов:

личностные результаты;

- развитие самодисциплины;
- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;
- способность ставить цель и добиваться ее;
- бережное отношение к инструментам, оборудованию и материалам;
- формирование основ экологической культуры;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
- развитие творческих способностей и дизайн мышления,
- формирование технологической базы знаний по ремесленной и

художественной керамике.

метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- выстраивать логические цепочки от знака и символа к предмету, от простого к сложному;
- собирать информацию, анализировать, создавать предметы декоративно прикладного искусства;
- прослеживать взаимосвязи изучаемого объекта и культурного наследия;
- сформировать образное видение и дизайн проектирование предметов;
- организовать творческое и рабочее пространство в мастерской;
- четко и уверенно провести обзор выставки или мастер-класса;
- использование информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
- формирование и развитие экологического и технологического мышления;

предметные результаты;

- использовать знаки и символы при разработке формы и декора;
- создавать керамические изделия и объекты в соответствии с образом, эскизом и технологией, и дизайном интерьера;
- использовать современные материалы по формованию и декорированию керамики;
- разбираться в применяемых материалах под заданные техники и технологии;
- разбираться в процессах, происходящих во время сушки и обжига керамики;
- применять изучаемый материал в создании образного и визуального объекта;
- формовать и декорировать керамические изделия, объекты в соответствии с выбранной технологией и дизайном среды;
- разбираться в стилях, видах и направлениях ДПИ;
- разбираться и ориентироваться в направлениях дизайна, предметов, объектов и среды;
- создавать законченное произведение, объект, предмет;
- экономично и экологично обращаться с материалом, оборудованием и инструментами;
- содержать в чистоте предметы и помещение;
- оформить и представить изделия на выставку.

Формы аттестации:

текущая, итоговая.

Формами аттестации могут быть:

- тестовые (устный опрос по темам или словарная терминология);
- демонстрационные (организация выставки, проведение мастер-класса, презентация);
- эскизы;
- педагогическая диагностика;
- передача обучающемуся роли педагога в проведении мастер-класса;
- самооценка обучающимися своих знаний и умений;
- комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы;
- индивидуальные карточки с заданиями различного типа;
- групповая оценка работ;
- тематические кроссворды;
- творческий отчет (выставка, фото и видео презентации, портфолио и т.п.);
- карта индивидуальных достижений.

Формы подведения итогов реализации программы: выставка, обсуждение выставки, фотографирование.

Объем программы: 36 часов

Инвариантная часть – 20 академических часа,

Вариативная часть – 16 академических часов в течение лагерной смены продолжительностью 21 день.

Наполняемость групп: 25 человек с делением на 2 подгруппы. Рекомендуются следующее распределение обучающихся по подгруппам 1 подгруппа – 12 человек; 2 подгруппа – 13 человек. Максимальное количество обучающихся в одной подгруппе не должно превышать 15 человек.

Возраст обучающихся. 11 – 16 лет.

Формы и режим занятий

форма организации деятельности обучающихся на занятиях:

индивидуальная (индивидуально-групповая), групповая

тип занятий: комбинированное, теоретическое, практическое

Инвариантная часть:

- практические занятия;
- теоретические занятия;
- комбинированные занятия;

Вариативная часть:

- мастер-классы в студии керамики (проводят обучающиеся).
- локальная выставка работ, обучающихся (профессионального отряда) (далее – выставка).

Календарный учебный график

Образовательный процесс по программе осуществляется по необходимости в течении года.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебно-тематический план программы

Образец таблицы УТП при организации программы по модульному принципу

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
Инвариантная часть*					
Модуль 1.	Техника безопасности. Материалы, инструменты и оборудование. Техники формования и декорирования керамики.	2	1	1	Устный опрос
Модуль 2.	Формование из пласта, декорирование ангобами	8	2	6	Эскизы/ Выставка (творческий отчет)
Модуль 3.	Формование из жгута и кома, декорирование текстурами и фактурами.	10	2,5	7,5	Эскизы/ Выставка (творческий отчет)
	Итого:	20	5,5	14,5	
Вариативная часть**					
Модуль 4.	Декоративно-функциональные предметы домашнего быта.	12	3	9	Разработка собственного проекта.
Модуль 5.	Организационно выставочная деятельность	4	1	3	Выставка
	Итого:	16	4	12	
	Всего по программе:	36	9,5	26,5	

* в последовательность изучаемых тем инвариантной части могут встраиваться вариативные модули/разделы/темы.

**Выбирается 1 из представленных модулей для занятий с 1 группой.

Образец таблицы УТП (с разделами)

№ п/п	Наименование раздела/ темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	
Инвариантная часть*					
Модуль 1. Техника безопасности. Материалы, инструменты и оборудование.					
	Раздел 1. Вводное занятие.				Устный опрос
1.	Техника безопасности при работе с оборудованием.	1	0,5	0,5	
2.	Современные материалы, оборудование и инструменты.	0,5	-	0,5	
3.	Техники формования и декорирования дизайн керамики.	0,5	0,5	-	
Модуль 2. Формование из пласта, декорирование ангобами.					

	Раздел 1. Декоративное настенное панно. Тема «фрукты, овощи». Декорирование в технике «Сграффито».				Эскизы/ Выставка (творческий отчет)
1.	Дизайн проектирование эскиза панно в графике.	2	0,5	1,5	
2.	Декорирование панно в технике сграффито.	2	0,5	1,5	
	Раздел 2. Декоративная тарелка. Формование на МДФ формах. Роспись ангобами, тема «Космические цветы».				Эскизы/ Выставка (творческий отчет)
1.	Дизайн проектирование росписи тарелки.	2	0,5	1,5	
2.	Декорирование тарелки ангобами по утилю.	2	0,5	1,5	
Модуль 3. Формование из жгута и кома, декорирование текстурами и фактурами.					
	Раздел 1. Формование из жгута и кома, декорирование текстурами и фактурами.				Эскизы/ Выставка (творческий отчет)
1.	Дизайн проектирование вазы, декорирование объемными наклепными элементами и ангобами.	2	0,5	1,5	
2.	Формование вазы из жгутов	2	0,5	1,5	
3.	Декорирование вазы ангобами и глазурями	2	0,5	1,5	
	Раздел 2. Малая пластика. Сувенир-игрушка. Тема «Символ лагеря смена»				Эскизы/ Выставка (творческий отчет)
1	Разработка Дизайн проектирования эскиза игрушки малой пластики. Сувенир в цвете и графике.	2	0,5	1,5	
2	Декорирование малой пластики. Сувенир.	2	0,5	1,5	
	Итого:	20	5,5	14,5	
Вариативная часть					
Модуль 4. Декоративно-функциональные предметы домашнего быта.					
	Раздел 1. Формование подсвечника. Смешанная техника лепки, ком и жгут. Декорирование текстурами и фактурами. «Подсвечник».				Разработка собственного проекта
1.	Дизайн проектирование эскиза подсвечника в цвете и графике.	2	0,5	1,5	
2.	Формование подсвечника. Декорирование текстурами и фактурами.	2	0,5	1,5	
3.	Декорирование подсвечника глазурями. Полив, кисть, окунание.	2	0,5	1,5	
	Раздел 2. Формование набора посуды. Техника лепки, ком/жгут/пласт. Декорирование				Разработка собственного проекта

	текстурами и фактурами/ангобами, глазуриями. «Чайная пара»				
1.	Дизайн проектирование эскиза набора посуды в цвете и графике, 2 предмета.	2	0,5	1,5	
2.	Формование 2 изделий. Декорирование текстурами и фактурами/ангобами, глазуриями.	2	0,5	1,5	
3.	Декорирование чайной пары глазуриями. Полив, кисть, окувание.	2	0,5	1,5	
Модуль 5. Организационно выставочная деятельность.					
	Раздел 1. Подготовка и проведение выставки.				Выставка
1.	Подготовка к выставке	2	0,5	1,5	
2.	Проведение выставки	2	0,5	1,5	
	Итого:	16	4	12	
	Всего по программе:	36	9,5	26,5	

* в последовательность изучаемых разделов и тем инвариантной части могут встраиваться разделы/темы из вариативной части.