

Общество с ограниченной ответственностью
«Академия Керамики»

(ООО «Академия Керамики»)

ПРИНЯТО

Протокол №1
от «10» января 2022 г.
Методический совет
ООО «Академия Керамики»

УТВЕРЖДЕНО

ООО «Академия Керамики»
Генеральный директор

_____/М.Е.Коршун/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.
ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ФОРМ
И КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА»**

**«КЕРАМИКА МАЛЫХ ФОРМ В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ, РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ» МОДУЛЬ 1 (7-9 ЛЕТ)**

**«ВОЛШЕБСТВО НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ. ИСКУССТВО
СОЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ» МОДУЛЬ 2
(10-12 ЛЕТ)**

*Объем обучения: 72 ак.ч.
Срок реализации: 36 недель
Возрастная категория: 7-9 лет;
10-12 лет.*

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

Санкт-Петербург
2022

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном мире керамика, обогащенная новыми технологиями, остается одним из самых выразительных видов декоративно-прикладного искусства и представляет собой очень действенный инструмент для гармоничного развития личности. Так как несет в себе духовные и эстетические ценности, накопленные трудом и талантом многих поколений, а также способствует совершенствованию таких физиологических навыков, как моторика, согласованность движений и соблюдение пропорциональности соотношений, внимание, память и социализация в группах.

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного творчества, но и на создание оригинальных предметов и композиций из керамики в направлении кукольного театра, отражающих творческую индивидуальность, представления обучающихся об окружающем мире и народном творчестве.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития обучающихся.

Направленность программы – художественная.

Уровень освоения программы – общекультурный.

Актуальность программы

Совокупность теоретической базы и практических навыков программы позволяет заложить основы для успешного развития творческой личности. Развитие знаний, умений, навыков и художественных способностей обучающихся в области керамики и театра.

Педагогическая целесообразность программы

Программа позволяет:

- осваивать базовые способы формообразования и декорирования керамических изделий, развивать общую моторику, визуальную культуру;
- развивать образное и объемно-пространственное мышление, внимание, воображение, память, умение обрабатывать и применять информацию;
- приобретать навыки проектирования и практического решения актуальных технологических и декоративно-художественных задач;
- знакомить с технологическим процессом по созданию керамических предметов и композиций в декоративно художественном направлении для школьного театра, игровых и выставочных форм;
- знакомить с технологическим процессом по конструированию костюмов, бутафории;

– знакомить с историей развития и создания куклы, керамики, бутафории и театра.

Цель программы

1. Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений в области художественной керамики.

2. Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений в области искусства бутафора и театра, создания игровой куклы и выставочных композиций.

3. Изучение и освоение основ конструктивного формования для дальнейшей самостоятельной работы обучающихся.

4. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.

5. Развитие интереса к изучению современных мировых художественных тенденций.

6. Развитие интереса к изучению народного творчества и литературных произведений.

7. Развитие интереса к изучению ораторского и театрального искусства.

8. Изучение технологических процессов: формообразования изделий, сушка, пред обжиговая подготовка, обжиг (утельный и политой), декорирование керамики.

9. Изучение технологических процессов: дизайн проектирования костюма куклы, проектирование, крой и пошив костюма.

Задачи программы

Обучающие:

– сформировать представления о ремесленной и художественной керамике и их особенностях;

– сформировать представления о театре, кукольном театре и их особенностях;

– сформировать представления о бутафории и ее особенностях;

– сформировать представления о дизайне костюма, кройке и шитье кукольной одежды;

– изучить понятия «керамика», «скульптура», «пластика», «рельеф», «контррельеф», «панно», «объем», «пропорция», «характер предметов и персонажей», «плоскость», «декоративность», «фактура», «текстура», «композиция», «пластика форм», «стилизация», «орнамент», «утилитарность», «сюжет», «образ», «гончарные круги», «раскаточный станок», «шликер», «ангоб», «глазурные краски», «стеки», «сушка», «пред обжиговая подготовка», «обжиг», «образ» и т.д.;

– сформировать навыки работы с инструментами;

- изучить особенности формообразования и декорирования керамических изделий;
- сформировать навыки по завершению работы в соответствии с технологией и образом;
- получить базовые знания по технологии керамики;
- получить базовые знания по технологии создания верховой, перчаточной куклы;
- получить базовые знания по основам бутафории;
- получить базовые знания по основам кройки и шитья перчатки для куклы;
- получить базовые знания о сушке и обжиге изделия;
- изучить особенности ведения подготовки изделий к обжигу;
- получить знания по изготовлению плоской и объемной верховой, перчаточной куклы;
- получить знания по изготовлению верховой куклы, настольного театра и рекламной афиши представления в виде декоративного настенного панно;
- получить базовые знания по эргономике керамических изделий;
- получить базовые знания по художественному оформлению изделий;
- сформировать навыки по ораторскому и театральному искусству;
- сформировать навыки по обеспечению техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте.

Развивающие:

- обеспечить гармоничное развитие личности;
- развить творческие способности и фантазию;
- развить образное и объемно-пространственное мышление;
- развить чувство пластики;
- развить навык соблюдения пропорциональности соотношений;
- развить воображение, зрительную память, творческое мышление, умение продумать итоговый результат;
- развить умения по работе с материалом, ручным инструментом, созданию текстур и фактур с помощью профессиональных инструментов;
- развить навык и умение по конструированию плоских и объемных форм предметов;
- развить навык по завершению работы и подготовки его к последующим технологическим процессам;
- обеспечить соблюдение и проведение технологических процессов по созданию керамических изделий;
- обеспечить соблюдение и проведение технологических процессов по созданию одежды верховой, перчаточной куклы для театральной постановки;

- обеспечить возникновение и поддержание мотивации и интереса к познавательной деятельности;
- развить коммуникативные навыки работы в группе.

Воспитательные:

- сформировать навык последовательного ведения работы от эскиза до готового изделия;
- сформировать представление об особенностях керамики, как одного из видов декоративно-прикладного искусства;
- сформировать представление об особенностях кукольного театра, как вида театрального искусства;
- развить эстетический и художественный вкус;
- обеспечить создание и поддержание ситуации успеха и значимости для каждого обучающегося.

Планируемые результаты

Обучающиеся, освоившие программу, должны

Знать:

- особенности создания и способы изготовления плоских и объемных керамических изделий;
- особенности создания сложносоставных панно и объемных композиций;
- технологию изготовления керамических изделий, последовательность создания простых и сложных форм;
- особенности соблюдения процессов по созданию керамических изделий;
- основы стилизации;
- правила оформления изделий из керамики;
- основы бутафории;
- основы создания верховой, перчаточной куклы;
- основы кроя и шитья простых форм перчатки для кукольного театра;
- правила техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте.

Уметь:

- планировать работу по созданию керамического изделия;
- разрабатывать эскизы для формования и декорирования изделий;
- сочетать функцию изделия, пластику формы и образ;
- конструировать по образцу или эскизу;
- создавать базовые формы;
- изготавливать детали и собирать цельную форму;

- декорировать керамические изделия;
- подготавливать изделия к обжигу;
- разрабатывать эскизы костюмов: перчатка для верховой куклы;
- кроить и шить простые формы костюмов по эскизу и размеру;
- производить монтаж куклы;
- соблюдать правила техники безопасности, правила культуры труда, порядок на рабочем месте.

Отличительные особенности программы

1. Планомерная интеграция обучающихся в процесс творческого самовыражения, формирование и поддержание мотивации по самостоятельному развитию полученных навыков, изучению новых техник, технологий, инструментов.

2. Программа позволяет научиться чувствовать особенности материала и формы, создавать качественные изделия с соблюдением технологических процессов.

3. Программа позволяет последовательно пройти весь процесс создания творческой работы от эскиза до экспонирования работы на выставке или участия в театральном представлении.

Возраст обучающихся

1 модуль 7-9 лет;

2 модуль 10-12 лет.

Наполняемость группы и форма организации деятельности

Занятия осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью до 8 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Форма обучения

Очная.

Объем программы

Общий объем программы 72 академических часа, в том числе:

- аудиторная учебная нагрузка: 72 академических часа;
- контрольные мероприятия (промежуточная и итоговая аттестации): 4 академических часа (Зимняя и Весенняя выставки);
- технологические мероприятия Сушка изделий, Обжиг (утельный и политой) – проходят в свободном режиме и не требуют затрат педагога;
- постановка изделий на сушку, садка и выемка изделий из печи, выполняются педагогом в неурочное время, и в часы программы не входят, проводятся как дополнительные работы и оплачиваются согласно тарифной

сетке (премии, договор ГПХ).

Выдаваемый документ: сертификат о прохождении программы установленного образца, или диплом о прохождении программы установленного образца.

Календарный учебный график

Образовательный процесс по программе осуществляться с сентября по май в течение одного учебного года за исключением праздничных дней и каникул в зимнее время.

Срок реализации программы	Количество учебных недель	Режим занятий	Объем программы (ак.час.)
С 01 сентября по 31 мая (занятия по программе предусмотрены во время школьных каникул, за исключением зимних – 26.12.22 – 08.01.23)	36 недель	1 раз в неделю (указать день недели) Длительность одного занятия – 2 ак.ч.	72 ак.ч.

Распределение нагрузки

Рекомендуемая недельная нагрузка: 2 академических часа в неделю.

Формы занятий

1. Практические занятия.
2. Теоретические занятия.
3. Выставка.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ модуль №1 7-9 лет;

п\п	Наименование раздела и темы	Количество часов			Формы контроля/ Контроль (часов)
		Всего (часов)	Теоретические занятия (часов)	Практические занятия (часов)	
1.	Базовые техники работы с керамикой. Плоские и полу объёмные изделия. Кукла на палочке				
1.1.	Вводный урок. История кукольного театра. Искусство бутафора. Верховая кукла.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.2.	Техника безопасности. Изучение свойств материалов для формообразования и декорирования и их применение. Текстуры и фактуры на керамической поверхности.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.3.	Сказка. «Кот и Лиса» Читаем сказку по ролям, распределяем героев. Герои главные и второстепенные их образы. Создание графических эскизов на бумаге.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.4.	Инструменты и приспособления для изготовления керамических форм. Форма и цвет. Эскизы в натуральную величину. Высота до 10 см.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.5.	Изготовление простых плоских форм из пласта. Заставка «Город, лес, деревья, трава, солнце, облака, птицы и т.д». Сушка, оправка изделий. Обжиг	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.6.	Изготовление простых плоских форм из пласта. Главные и второстепенные герои. Сушка, оправка изделий. Обжиг	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.7.	Роспись готовых фигурок ангобами и глазурными красками. Обжиг	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
		8			

1.8.	Сборка готовых фигурок	1	0,5	0,5	Беседа, анализ изделия
2.	Объемные изделия простой формы. Кукла перчатка.				
2.1.	Сказка на выбор. Читаем сказку по ролям, распределяем героев. Герои главные и второстепенные их образы. Создание графических эскизов на бумаге.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.2.	Разработка образов героев в натуральную величину. Эскизы в цвете. Продумывание костюмов	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
2.3.	Изготовление выбранного героя. Формообразование из кома: головы, рук и дополнительных элементов в зависимости от образа	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
2.4.	Предобжиговая подготовка изделия. Зачистка и замывка. Обжиг	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.5.	Роспись героя ангобами и глазурными красками. Обжиг	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.6.	Крой одежды. Шитье костюма и клейка. Сборка куклы	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.7.	Монтаж дополнительных элементов	1	0,5	0,5	Беседа, анализ изделия
3.	Промежуточная аттестация: Зимняя выставка - просмотр изделий.				2
4.	Создание сложносоставной объемной групповой театральной композиции. Настольный театр: «Кошкин дом»/ «Репка»/ «Гуси лебеди» и т.д				
4.1.	Настольный театр. Игровая и выставочная роль. Игра в формы и образы. Изучение народного творчества для создания театральной композиции. Распределение образов и ролей.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
4.2.	Работа над эскизами выбранных героев. Эскизы в графике и цвете	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
4.3.	Построение эскизов в натуральную величину. Создание выкройки формы и дополнительных элементов. Высота до 15 см.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
4.4.	Формообразование героев из пласта и кома, декорирование	6	0,5	5,5	Беседа, анализ

	текстурами. Формование оснований из пласта. Сушка. Оправка изделий. Обжиг				изделия
4.5.	Роспись героев ангобами и глазурными красками. Обжиг	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
4.6.	Монтаж форм и оснований.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
4.7.	Разработка эскизов дальних планов «Город/деревня/лес и т.д.»	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
4.8.	Создание дальних планов из пластов. «Город/деревня/лес и т.д.» Групповая работа	6	0,5	5,5	Беседа, анализ изделия
4.9.	Декорирование форм ангобами и глазурными красками. Обжиг	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
4.10	Монтаж дополнительных элементов	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
5.	Аттестация по итогам освоения программы: Весенняя выставка - просмотр изделий.				2
6.	ВСЕГО	72	12,5	55,5	4

2.2. УЧЕБН ПЛАН ПРОГРАММЫ модуль №2 10-12 лет;

п\п	Наименование раздела и темы	Количество часов			Формы контроля/ Контроль (часов)
		Всего (часов)	Теоретическое занятия (часов)	Практические занятия (часов)	
1.	Базовые техники работы с керамикой. Формообразование и декорирование объемных изделий из керамики. Верховая групповая кукла-петрушка формование из кома/куска. «Школьные друзья»				
1.1	Вводный урок. История театра. Искусство бутафора. История верховой куклы. Виды и формы театральных кукол. История создания керамической куклы.	2	0,5	1,5	Беседа
1.2	Техника безопасности. Изучение свойств и технологии работы с керамическими материалами для формообразования и декорирования. Текстуры и фактуры на объемной керамической поверхности.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.3	Инструменты и приспособления для изготовления керамических форм. Форма и цвет. Эскизы в графике и цвете в натуральную величину. Групповая сценка из 3 персонажей.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.4	Изготовление формы головы и рук 1 персонажа. Создание полой формы головы. Проработка характерных черт персонажа. Акцент на профиль. Преувеличение деталей. Роспись ангобами (глаза, волосы, щеки и т.д.). Сушка и обжиг.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.5	Изготовление формы головы и рук 2 персонажа. Создание полой формы головы. Проработка характерных черт персонажа. Акцент на профиль. Преувеличение деталей. Роспись ангобами (глаза, волосы, щеки и т.д.). Сушка и обжиг.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
1.6	Изготовление формы головы и рук 3 персонажа. Создание	2 ¹	0,5	1,5	Беседа, анализ

	полой формы головы. Проработка характерных черт персонажа. Акцент на профиль. Преувеличение деталей. Роспись ангобами (глаза, волосы, щеки и т.д.). Сушка и обжиг.				изделия
1.7	Дизайн одежды для куклы в зависимости от образа кукольной сценки. Крой одежды. Перчатка на руку для 3 персонажей. Шитье костюма. Покрытие фигур бесцветной глазурью.	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
1.8	Сборка готовых фигурок.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2	Формообразование объемных изделий из керамики на гончарном круге. Верховая перчаточная кукла. Групповая сценка из 2 персонажей Человек и животное. Сказка на выбор «Вершки и корешки»/ «Маша и медведь» / «По щучьему велению»/ «Лисичка со скалочкой» / «Курочка ряба» и т.д				
2.1	Перчаточная кукла. Читаем сказку. Эскизы в графике и цвете в натуральную величину. Групповая сценка из 2 персонажей. Человек и животное. Прорисовка образов.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.2	Гончарное формование на миниатюрном гончарном круге. Техники и способы. Создание полой закрытой формы. Пробное гончарное занятие.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.3	Гончарное формование на миниатюрном гончарном круге. Формообразование полой закрытой формы (голова: шарообразная/овальная/конусообразная форма). Уточнение характеров. Акцент на профиль. Преувеличение деталей. Формообразование рук. Сушка. Обжиг	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
2.4	Роспись ангобами и покрытие фигур бесцветной глазурью.	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
2.5	Крой одежды для 2-х персонажей. Перчатка на руку. Шитье костюма.	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
2.6	Монтаж дополнительных элементов	2	0,5	1,5	Беседа, анализ изделия
3.	Промежуточная аттестация: Зимняя выставка - просмотр изделий.				2

4.	Формообразование плоских изделий с рельефом и контррельефом. Создание групповой театральной композиции. Сложносоставное панно «Театральная афиша». Серия пластов по теме: «Сказки народов мира»				
4.1.	Реклама и театр. Игровая и выставочная роль. Игра в формы и образы. Изучение искусства создания афиш для театрального представления. Керамические интерьерные панно. Рельеф и контррельеф. Распределение класса на группы. Группа из 2-4 человек. Выбор сказки для прочтения в группах. Выбираем основной сюжет	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
4.2.	Работа в группах. Работа над эскизами прочитанных сказок. Эскизы в графике и цвете. Прорисовка основной композиции, формы и детали, планы и персонажи в натуральную величину 40х40 см/40х60 см. Изготовление шаблона пласта и рисунка на пленке с местами разрезов.	8	0,5	7,5	Беседа, анализ изделия
4.3.	Формообразование пласта в натуральную величину, 40х40 см/40х60 см. Выравнивание. Перенос рисунка. Разрез пласта.	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
4.4.	Работа над рельефом и контррельефом. Формообразование героев на пласте, Работа с 1, 2 и 3 планом. Декорирование текстурами. Сборка пласта Сушка.	8	0,5	7,5	Беседа, анализ изделия
4.5.	Оправка изделий. Обжиг Роспись героев ангобами и глазурными красками. Обжиг	6	0,5	5,5	Беседа, анализ изделия
4.6.	Монтаж панно и основы.	4	0,5	3,5	Беседа, анализ изделия
5.	Аттестация по итогам освоения программы: Весенняя выставка - просмотр изделий.				2
6.	ВСЕГО	72	10	58	4