

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю.А.
«23» июня 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Керамика**

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство**

Форма обучения: очная

Курс – 4

Семестр – 7

Всего зачетных единиц – 8, часов – 288

Форма отчетности: экзамен – 7 семестр

Программу разработал

Доцент Старых С.А.

Одобрена на заседании кафедры

«16» июня 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Ю.А.Устименко

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Керамика относится к Блоку 1 учебного плана, части, формируемой участниками образовательных отношений, раздел «Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) для направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование. Изобразительное искусство.

Освоение курса осуществляется после изучения дисциплин «Русское народное искусство», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Современное декоративно-прикладное искусство», «Композиция» и необходимо для прохождения практики в качестве учителя изобразительного искусства и выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ПК-4- Способен осуществлять различные виды внеурочной деятельности с различными категориями учащихся</p>	<p>Знать: -формы внеурочной деятельности по изобразительному, декоративно-прикладному искусству; -правила и закономерности, техники и технологии, приемы и особенности практической деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства; -современные материалы, их виды и особенности использования во внеурочной деятельности с различными категориями учащихся; -технологические приемы работы с современными материалами и возможности освоения их во внеурочной деятельности с различными категориями учащихся.</p> <p>Уметь: -осуществлять различные виды внеурочной деятельности по направлениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства с различными категориями учащихся; - применять различные технологические приемы художественной обработки материалов во внеурочной творческой деятельности с различными категориями учащихся.</p> <p>Владеть: - опытом создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных и дизайне; опытом работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; навыками организации и проведения внеурочной деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства; -различными приемами и средствами декоративно-прикладного искусства и методами обучения им во внеурочной деятельности различных категорий</p>

<p>ПК-5 Способен использовать научные знания и умения в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования</p>	<p>учащихся.</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю изобразительного искусства и архитектуры; средства художественной выразительности, правила и законы композиции; пластическую анатомию; техники, материалы и технологии изобразительного и декоративно-прикладного искусства; теорию и практику рисунка, живописи, скульптуры, книжной и станковой графики; декоративно-прикладного и русского народного искусства; - способы создания формы и способы декорирования изделий декоративно-прикладного искусства, возможности использования научных знаний и умений в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования; - алгоритм разработки, выполнения декоративного изделия и использовать методику выполнения декоративных изделий в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать практическую деятельность учащихся с учетом знаний в различных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства, собственного опыта работы над созданием учебных и творческих работ в различных направлениях изобразительного, декоративно-прикладного искусства; - разрабатывать авторские проекты на основе современных технологий декоративно-прикладного искусства и использовать научные знания и умения в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умениями и навыками учебной и творческой деятельности в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, приемами объяснения школьникам основных проблем, приемов и правил изобразительного и декоративного искусства;
--	--

	-средствами повышения выразительности изделий, - умениями передачи художественного опыта в образовательных учреждениях в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования.
--	--

3. Содержание дисциплины

Учебная дисциплина направлена на изучение керамики как вида декоративного искусства, освоение практических приемов и средств выразительности, возможности изучения материала в образовательных учреждениях.

В рамках данной дисциплины рассматриваются теоретические вопросы по истории развития и современным тенденциям керамики как вида декоративно-прикладного искусства, особенностях данного вида искусства в различных странах; влияние развития производства на изменение формирования керамических изделий.

Материал осваивается в течение одного семестра. Предусмотрены следующие виды образовательной деятельности: лабораторные занятия и самостоятельная работа. На занятиях формируются навыки и умения использовать разнообразные техники и приемы создания керамических изделий.

Содержание дисциплины включает следующий материал:

Введение. Керамика как вид художественного творчества. Ручное формообразование изделий из керамики. Различные способы декорирования. Приготовление материалов.

Ручная лепка. Знакомство с технологией лепки. Изучение аналогов. Технология формообразования и скульптурного декора керамических изделий.

Современное гончарство на Смоленщине.

Скульптурные и живописные способы декорирования гончарных изделий.

Эскизно-проектная работа художника – керамиста.

Изготовление декоративной тарелки. Формовка изделия в гипсовой форме. Выполнение скульптурного или живописного декора Знакомство с историей русской народной игрушки. Различные природные материалы для изготовления народных игрушек. Центры русской народной игрушки.

Народная игрушка из глины. Смоленская керамическая игрушка-свистулька. Изучение аналогов. Приготовление глины.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	лабораторные занятия	самостоятельная работа
7 семестр					
1	Введение. Керамика как вид художественного творчества. Ручное формообразование изделий из керамики. Различные способы декорирования. Приготовление материалов.	16		6	10

	Ручная лепка. Технология формообразования и скульптурного декора керамических изделий.				
2	Современное гончарство на Смоленщине. Скульптурные и живописные способы декорирования гончарных изделий. Эскизно-проектная работа художника – керамиста. Выполнение эскиза изделия с учетом специфики декора будущего произведения.	44		14	30
3	Изготовление декоративной тарелки. Формовка изделия в гипсовой форме. Выполнение скульптурного или живописного декора.	56		26	30
4	Знакомство с историей русской народной игрушки. Различные природные материалы для изготовления народных игрушек. Центры русской народной игрушки.	40		10	30
5	Народная игрушка из глины. Смоленская керамическая игрушка-свистулька. Изучение аналогов. Приготовление глины.	30		10	20
6	Изучение технологии лепки смоленской игрушки свистульки. Выполнение «Птички» в материале.	35		18	17
7	Выполнение авторской игрушки-свистульки в материале. Утильный обжиг изделий.	40		20	20
	Контроль	27			27
	Итого	288		104	184

5. Виды образовательной деятельности

Тема 1. Введение. Керамика как вид художественного творчества.

Содержание:

1. Введение. Классификация пластических искусств.
2. Керамика как вид художественного творчества. Место керамики в декоративно-прикладном искусстве. Термин «керамика». Его происхождение и современное значение.
3. Физико-химические особенности керамики как материала.

4. Краткая история возникновения и развития керамики. Виды керамики: бытовая, архитектурно-строительная, техническая.
5. Основы материаловедения: керамические массы, глазури, краски. Основы технологии художественной керамики: формообразование изделий, декорирование, обжиг, оборудование и инструменты.
6. Различные способы ручного формообразования: ручная лепка, кольцевой и ленточно-спиральный налеп, из пласта, отмином в форме, на гончарном круге. Ручное формообразование изделий из керамики. Приготовление материалов для создания керамических изделий.
7. Различные способы декорирования керамических изделий.
8. Технология формообразования и скульптурного декора керамических изделий.

Практическая работа:

Изучение керамики в народных промыслах. Материалы, способы формообразования. Способы декорирования.

Самостоятельная работа — Знакомство с литературой по художественной керамике.

Тема 2. Современное гончарство на Смоленщине).

Содержание: Основы материаловедения: керамические массы, глазури, краски. Основы технологии художественной керамики: формообразование изделий, декорирование, обжиг, оборудование и инструменты. Различные способы ручного формообразования: ручная лепка, кольцевой и ленточно-спиральный налеп, из пласта, отмином в форме, на гончарном круге.

Практическая работа: индивидуальное приготовление керамической массы. Выполнение эскиза изделия в цвете с учетом специфики декора будущего произведения.

Самостоятельная работа — Знакомство с литературой по художественной керамике, составление списка сайтов, других интернет-источников по освоению керамики.

Тема 3. Изготовление декоративной тарелки. Формовка изделия в гипсовой форме. Выполнение скульптурного или живописного декора.

Содержание: алгоритм выполнения изделия по индивидуальному эскизу.

Практическая работа: выполнение изделия способом ручной лепки в глине с соблюдением всех технологических приёмов. Выполнение декора.

Самостоятельная работа

Составление алгоритма выполнения декоративного изделия из глины на примере тарелки (с илл.).

Тема 4. Знакомство с историей русской народной игрушки. Различные природные материалы для изготовления народных игрушек. Центры русской народной игрушки.

Содержание: Знакомство с историей возникновения и развития русской народной игрушки. Различные характерные природные материалы, которые применялись для изготовления народных игрушек (дерево, глина, текстиль). Центры русской народной игрушки. Характерные особенности различных народных промыслов русской народной игрушки. Центры глиняной народной игрушки.

Показ презентации «Русская народная игрушка».

Практическая работа: изучение особенностей глиняных игрушек народных промыслов. Составление карты расположения народных промыслов на территории России.

Самостоятельная работа — Знакомство с литературой по народной игрушке.

Тема 5. Народная игрушка из глины. Смоленская керамическая игрушка-свистулька. Изучение аналогов. Приготовление глины.

Содержание: Знакомство со смоленской народной керамической игрушкой-свистулькой. Изучение аналогов смоленских свистулек. Приготовление глиняной массы.

Практическая работа:

Изучение особенностей формы и декора в смоленской глиняной свистульке. Индивидуальное приготовление керамической массы.

Самостоятельная работа — сбор информации о смоленской свистульке, изучение аналогов по теме.

Тема 6. Изучение технологии лепки смоленской игрушки-свистульки на примере птички. Выполнение «Птички» в материале

Показ видеоролика «Изготовление смоленской игрушки-свистульки».

Содержание: Изучение технологии лепки смоленской игрушки свистульки «Птичка» при поэтапном выполнении изделия в глине.

Практическая работа: Изготовление смоленской игрушки-свистульки "Птичка" в материале. Составление инструкционной карты по изготовлению смоленской свистульки.

Самостоятельная работа — продолжение работы.

Тема 7. Выполнение авторской игрушки-свистульки в материале. Утильный обжиг изделий

Содержание: Алгоритм выполнения авторской игрушки-свистульки по технологии и в традициях смоленской народной керамической игрушки.

Практическая работа: Разработка эскиза и выполнение авторской игрушки-свистульки в материале. Утильный обжиг изделий.

Самостоятельная работа — продолжение работы. Составление инструкционной карты.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий при обсуждении вопросов по теме занятия.

Примерные вопросы для текущей аттестации:

- 1.Классификация пластических искусств.
- 2.Керамика как вид художественного творчества. Место керамики в декоративно-прикладном искусстве. Термин «керамика». Его происхождение и современное значение.
- 3.Физико-химические особенности керамики как материала.
- 4.Краткая история возникновения и развития керамики. Виды керамики: бытовая, архитектурно-строительная, техническая.
- 5.Основы материаловедения: керамические массы, глазури, краски. Основы технологии художественной керамики: формообразование изделий, декорирование, обжиг, оборудование и инструменты.

6. Различные способы ручного формообразования: ручная лепка, кольцевой и ленточно-спиральный налеп, из пласта, отмином в форме, на гончарном круге. Ручное формообразование изделий из керамики. Приготовление материалов для создания керамических изделий.
7. Различные способы декорирования керамических изделий.
8. Технология формообразования и скульптурного декора керамических изделий.
9. Характерные особенности различных народных промыслов русской керамической игрушки.
10. История русской народной игрушки.
11. Различные природные материалы для изготовления народных игрушек.
12. Центры русской народной игрушки.
13. Народная игрушка из глины.
14. Смоленская керамическая игрушка-свистулька.
15. Приготовление глины для работы.
16. Технология лепки Смоленской игрушки свистульки.

Требования к устному ответу студента

Устный ответ студента должен демонстрировать:

- понимание материала по теме;
- грамотность и убедительность устной речи;
- ясность и точность формулировок.

Критерии оценки устного ответа студента

«Отлично»	<ul style="list-style-type: none"> – обстоятельно и достаточно полно излагает материал; – обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, привести примеры; – строит ответ последовательно
«Хорошо»	<ul style="list-style-type: none"> – достаточно полно излагает материал; – обнаруживает понимание материала, – затрудняется обосновывать свои суждения; – строит ответ последовательно
«Удовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> – обнаруживает понимание материала, – излагает материал не полно; – затрудняется обосновывать свои суждения;
«Неудовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> – обнаружил незнание большей части темы (раздела, вопроса); – при ответе на вопрос искажает его смысл; – излагает материал беспорядочно и неуверенно

Требования к качеству выполнения творческих работ.

Учебные задания носят творческий характер и направлены на решение творческих задач. Качество выполнения задания должно демонстрировать достаточный уровень формирования умений.

Критерии оценки выполнения творческих заданий

1. Решение творческой задачи. Соответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям.
2. Творческий подход. Креативность решения.
3. Качество и сложность технического и художественного исполнения работы.
4. Полнота и аккуратность выполнения задания. Высокая степень владения техникой.

«Отлично»	<p>Если в представленных работах обнаружены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решена творческая задача, соответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям. 2. Творческий подход. Креативность решения. 3. Высокое качество и сложность технического и художественного исполнения работы. 4. Полнота и аккуратность выполнения задания. Высокая степень владения техникой.
«Хорошо»	<p>Если в представленных работах обнаружены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решение творческой задачи, соответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям. 2. Творческий подход. 3. Достаточное качество и сложность технического и художественного исполнения работы. 4. Полнота и аккуратность выполнения задания. Достаточная степень владения техникой.
«Удовлетворительно»	<p>Если в представленных работах обнаружены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решение творческой задачи, соответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям. 2. Творческий подход. 3. Низкий уровень качества технического и художественного исполнения работы. 4. Полнота и аккуратность выполнения задания. Низкая степень владения техникой.
«Неудовлетворительно»	<p>Если в представленных работах обнаружены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям. 2. Отсутствие творческого подхода к решению задачи. 3. Низкий уровень качества технического и художественного исполнения работы. 4. Низкая степень владения техникой.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в конце семестра в виде просмотра работ, выполненных за семестр, с целью определения сформированности у обучающихся требуемых компетенций. На экзамен студент должен представить портфолио из выполненных работ:

Контрольные задания для экзамена

- Задание 1. Декоративная тарелка из керамики со скульптурным или живописным декором.
Эскиз тарелки.
Алгоритм выполнения задания.
- Задание 2. Смоленская керамическая игрушка-свистулька «Птичка».
Эскиз керамической игрушки.
Алгоритм выполнения задания.
- Задание 3. Авторская керамическая игрушка-свистулька.
Эскиз керамической игрушки.
Алгоритм выполнения задания.

Требования к контрольным заданиям для экзамена

Представленные изделия должны отвечать следующим требованиям:

- Качественное выполнение изделия в материале.
- Гармоничное цветовое решение (при живописном декоре изделия).
- Интересная стилизация изображенных объектов.
- Ярко-выраженная смысловая нагрузка.
- Обобщенность форм (мгновенно запоминающихся).
- Наличие яркого локального цветового пятна.
- Согласованность всех элементов композиции.

Критерии оценки промежуточной аттестации

«Отлично»	Если: 1. Студент посетил более 50% учебных занятий. 2. В полном объеме знает основные этапы развития художественной керамики; приемы и техники исполнения скульптурного и живописного декора керамических изделий. 3. Работы представлены в полном объеме. 4. В представленных работах: - решена творческая задача, соответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям. - обнаруживается творческий подход, креативность решения. - высокое качество и сложность технического и художественного исполнения работы, полнота и аккуратность выполнения задания, высокая степень владения техникой.
«Хорошо»	Если: 1. Студент посетил более 50% учебных занятий. 2. Владеет теоретическим программным материалом, знает основные этапы развития художественной керамики; приемы и техники исполнения скульптурного и живописного декора керамических изделий. 3. Работы представлены в полном объеме. 4. В представленных работах: - решена творческая задача, соответствие выполненных работ

	<p>поставленной задаче и программным требованиям.</p> <ul style="list-style-type: none"> - обнаруживается творческий подход, креативность решения. -среднее качество и недостаточная сложность технического и художественного исполнения работы, полнота и аккуратность выполнения задания, средняя степень владения техникой.
«Удовлетворительно»	<p>Если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Студент посетил менее 50% учебных занятий. 2. Слабо владеет теоретическим программным материалом, плохо знает основные этапы развития художественной керамики; приемы и техники исполнения скульптурного и живописного декора керамических изделий. 3.Работы представлены в полном объеме. 4.В представленных работах: <ul style="list-style-type: none"> -решена творческая задача, соответствие выполненных работ поставленной задаче и программным требованиям. - не обнаруживается творческий подход, креативность решения. -низкое качество технического и художественного исполнения работы, полнота и аккуратность выполнения задания, низкая степень владения техникой.
«Неудовлетворительно»	<p>Если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Студент посетил менее 50% учебных занятий. 2. Не владеет теоретическим программным материалом, не знает основные этапы развития художественной керамики; приемы и техники исполнения скульптурного и живописного декора керамических изделий. 3.Работы не представлены в полном объеме. 4.В представленных работах: <ul style="list-style-type: none"> -не решена творческая задача, - не обнаруживается творческий подход, креативность решения. -низкое качество технического и художественного исполнения работы, полнота и аккуратность выполнения задания, низкая степень владения техникой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

- 1.Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 196 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-10775-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/454699>
- 2.Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 59 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11593-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/457102>

3. Шокорова, Л.В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л.В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 74 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 978-5-534-05386-9.
<https://biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797>

7.2 Дополнительная литература

1. Бадаев, В. С. Русская кистевая роспись: учебное пособие для вузов / В. С. Бадаев. - М. : ВЛАДОС, 2007.
2. Богуславская И.Н. Русская глиняная игрушка / И.Н. Богуславская. – Л.: 1975.
3. Перминова Н.И. Дымковская расписная / Н.И. Перминова. – Горький: 1959.
4. Первая С.С. Декорирование художественной керамики / С.С. Первая. – Л.: 1977.
5. Попова О.С. Русская народная керамика. Гжель. Скопин. Дымково. / О.С. Попова. – М.: 1957.
6. Хохлова Е.Н. Современная керамика и народное гончарство / Е.Н. Хохлова. – М.: 1978.
7. Хохлова Е.Н. Производство художественной керамики / Е.Н. Хохлова. – М.: 1978.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://www.intelkot.ru/articles188.html>
2. <http://www.rukukla.ru/>
3. <http://www.artvek.ru/dekor16.html>
4. http://otherreferats.allbest.ru/culture/00149155_0.html
5. <http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/12/14/narodnaya-igrushka>
6. http://www.0zd.ru/kultura_i_iskusstvo/russkaya_narodnaya_igrushka_kak_osobyj.html
7. http://www.hramislovo.ru/ortho_present/trip_to_world_of_folk_toy
8. <http://wunderkind-blog.ru/chudesnyie-narodnyie-igrushki-iz-gliny/>
9. http://www.keramika.peterlife.ru/enckeramiki/84100.html#.VMzhFf4cQ_w
10. <http://pdf.zone-x.ru/1334242.pdf>
11. <http://knu.znate.ru/docs/index-427123.html>
12. <http://artdosug.ru/archives/9386>
13. <http://diplomforum.ru/f73/t4767.html>

8. Материально-техническое обеспечение

Для качественной реализации учебной дисциплины, для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, используется учебная аудитория (№12, 13), оборудованная проектором, ноутбуком, экраном; аудитория (№100) для практических работ, оборудованная наглядными пособиями и методическим фондом.

9. Программное обеспечение

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian
 2. Microsoft Office 2010 Russian
- face: MS Word, MS Excel, MS Power-Point;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022