

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. директора института культуры,
истории и права /И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.07 Художественная керамика

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика)

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	4		
Семестр/триместр	7, 8		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	68		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оц. – 7 сем. Зачет с оц. – 8 сем.		
Контроль			
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	166		

Всего часов: 252

Трудоемкость: 7 зачетных единиц.

Разработчик рабочей программы: доцент Кислых Л.В.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций, способствующих совершенствованию навыков художественно-творческой деятельности в процессе работы с пластическими материалами.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать целостное восприятие формы и декора как единой композиционной системы художественного произведения;
- развить проектно-художественное мышление;
- сформировать умения и навыки работы с различными пластическими материалами с учетом их специфики в процессе создания декоративных керамических изделий различной степени сложности.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-3	Знать: <ul style="list-style-type: none">- стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;- особенности поведения разных групп людей, с которыми работает / взаимодействует	Знает: <ul style="list-style-type: none">- стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;- особенности поведения разных групп людей, с которыми работает/взаимодействует в процессе педагогической деятельности
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- определять свою роль в команде;- устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.);- оценивать последствия личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата	Умеет: <ul style="list-style-type: none">- определять свою роль в команде;- устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.);- оценивать последствия личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата в педагогической деятельности
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды	Владеет: <ul style="list-style-type: none">- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом обучения дизайну и компьютерной графике, в презентации результатов работы команды
ПКС-1	Знать: <ul style="list-style-type: none">- основы частных(ой) методик(и)	Знает: <ul style="list-style-type: none">- основы частной методики обуче-

	<p>обучения по дисциплине согласно направленности (профилям) Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика);</p> <ul style="list-style-type: none"> - характеристики личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика) (согласно ФГОС и примерной учебной программы); - современные образовательные технологии и методические закономерности их выбора; - методы контроля, оценивания и коррекции результатов обучения дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика); 	<p>ния работе с пластическими материалами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - характеристики личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения дизайну и компьютерной графике (согласно ФГОС и примерной учебной программы); - современные образовательные технологии и методические закономерности их выбора; - методы контроля, оценивания и коррекции результатов обучения лепке художественных керамических изделий
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектировать рабочую программу по дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика); - проектировать и реализовывать различные формы обучения и организации внеурочной деятельности обучающихся по дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика) обеспечивающие достижение метапредметных, предметных и личностных результатов; 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектировать рабочую программу, в содержание которой включены занятия по художественной керамике; - проектировать и реализовывать различные формы обучения и организации внеурочной деятельности обучающихся, обеспечивающие достижение метапредметных, предметных и личностных результатов в освоении приемов работы с пластическими материалами.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами обучения по дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика) и методикой их выбора с учетом особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; - современными образовательными 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами обучения приемам работы с пластическими материалами и методикой их выбора с учетом особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; - современными образовательными технологиями, обеспечивающими достижение метапредметных, предметных и личностных резуль-

	<p>технологиями, обеспечивающими достижение метапредметных, предметных и личностных результатов обучающихся;</p> <p>- методами контроля, оценки и коррекции результатов обучения по дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика).</p>	<p>татов обучающихся в овладении навыками работы с пластическими материалами;</p> <p>- методами контроля, оценки и коррекции результатов обучения художественной керамике</p>
--	--	---

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «История художественной керамики»	144	18	36		90
1.	Тема 1. «Пластические характеристики дымковской глиняной игрушки. Лепка Барыни и Павлина»	30	4	8		18
2.	Тема 2. «Пластические характеристики филимоновской и романовской игрушек. Приемы лепки»	28	4	6		18
3.	Тема 3. «Художественно-выразительные средства добровской и абашевской игрушек. Лепка образов животных»	28	4	6		18
4.	Тема 4. «Стилистическое своеобразие каргопольской и калининской игрушек. Лепка каргопольской барыни и сюжетов калининской игрушки»	30	4	8		18
5.	Тема 5. «Лепка плешковской барыни и скопинской игрушки»	28	2	8		18
	<i>Зачет с оценкой</i>					
	<i>Итого за 7 семестр</i>	<i>144</i>	<i>18</i>	<i>36</i>		<i>90</i>
	Раздел 2. «Выполнение авторских керамических изделий»	108		32		76
6.	Тема 6. «Изготовление декоративного панно в технике отливки»	16		4		12
7.	Тема 7. «Лепка авторских сувенирных изделий (мелкая пластика)»	14		4		10
8.	Тема 8. «Изготовление изделия	14		4		10

	способом лепки из жгута»					
9.	Тема 9. «Лепка декоративного керамического изделия из пластин»	16		6		10
10.	Тема 10. «Освоение приемов работы на гончарном круге»	16		4		12
11.	Тема 11. «Выполнение декоративного рельефного панно»	14		4		10
12.	Тема 12. «Декорирование керамических изделий: роспись глазурями, солями металлов, ангобами, надглазурными красками, акриловыми красками по керамике»	18		6		12
	<i>Зачет с оценкой</i>					
	<i>Итого за 8 семестр</i>	<i>108</i>		<i>32</i>		<i>76</i>
	в т. ч. практическая подготовка					
	ИТОГО:	252	18	68		166

Очно-заочная форма обучения *(не реализуется)*

Заочная форма обучения *(не реализуется)*

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы (в традиционной или тестовой форме), творческого задания, реферата и др.

Типовой вариант контрольной работы

Традиционная форма:

1. Исторические сведения о возникновении керамики.
2. Характеристика основных промыслов художественной керамики в России.
3. Стилистика дымковской глиняной игрушки.
4. Отличительные особенности романовской глиняной игрушки.

Тестовая форма:

1. Пластический способ лепки предполагает:

- а) лепку из целого куска;
- б) лепку из отдельных частей;
- в) отливку в гипсовую форму.

2. Элементы росписи дымковских игрушек:

- а) геометрический орнамент: сочетание кругов, зигзагов, клетки, волнистые линии, точки;
- б) растительный орнамент;
- в) зооморфный орнамент.

3. Терракота – это:

- а) обожженная глина, не покрытая глазурью;
 - б) глина белого цвета;
 - в) обожженная глина, покрытая глазурью.
- 4. Фаянс – это:**
- а) керамика красной глины;
 - б) керамика с тонким черепком;
 - в) керамика белой глины с толстым черепком.
- 5. Гончарные промыслы России связаны:**
- а) с производством предметов интерьера;
 - б) с производством украшений;
 - в) с производством керамической игрушки.
- 6. Для какого промысла характерен лепной край изделия?**
- а) для скопинского;
 - б) для гжельского;
 - в) для филимоновского.
- 7. Жидкая глиняная масса называется:**
- а) ангоб;
 - б) терракота;
 - в) шликер.
- 8. Характерное отличие росписи дымковской игрушки:**
- а) в отсутствии цветного фона;
 - б) в росписи гризайлью
 - в) в белой основе под раскраску;
- 9. Для какого промысла характерна линейная, штриховая разработка декора?**
- а) Гжель;
 - б) Филимоново;
 - в) Каргополь.
- 10. Особенность филимоновской игрушки:**
- а) в приземистых фигурах;
 - б) в вытянутых пропорциях;
 - в) в абстрактных формах.
- 11. Какой формы сосуды были популярны в гжельском промысле конца XVIII в.?**
- а) кумганы;
 - б) амфоры;
 - в) килики.
- 12. Кто первым в России изобрел фарфор?**
- а) Г.П. Фаберже;
 - б) Д.И. Вишняков;
 - в) М.П. Чирков.
- 13. В декорировании гжельских майоликовых изделий XVIII в. использовалось:**
- а) коричневая гризайль;

- б) яркие краски;
- в) кобальт.

14. Изразец – это:

- а) тип орнамента;
- б) вид фарфорового сосуда;
- в) керамическая плитка, украшающая экстерьер сооружения.

15. Какая цветовая гамма доминировала в изразцах XVII в.?

- а) зеленая;
- б) красная;
- в) черная.

Примерная тематика творческого задания

1. Лепка и роспись глиняной игрушки (женский образ – барыня).
2. Лепка и роспись глиняной игрушки (образ животного).
3. Лепка рельефной композиции на основе пласта.
4. Лепка изделия способом «из жгута» и его декорирование методом процарапывания.
5. Лепка изделия из пластов и его декорирование.
6. Лепка рельефного панно «Цветы».

Примерная тематика рефератов

1. Особенности традиционных видов керамики: терракоты, майолики, фаянса, фарфора.
2. Основные приемы создания керамической посуды мастерами Гжели, Скопино, Болхар и др.
3. Литье и формование изделий в гипсовых формах. Декорирование угольных изделий.
4. Основные приемы создания керамической посуды мастерами Скопино
5. Основные приемы создания керамической посуды мастерами Болхара
6. Основные приемы создания Каргопольских изделий
7. Основные приемы создания Филимоновских изделий
8. Основные приемы создания Абашевских изделий
9. Основные приемы создания Жбанниковских изделий
10. Основные приемы создания Курских изделий
11. Народное и декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая часть художественной культуры.
12. Композиционные закономерности в народном декоративно-прикладном творчестве.
13. Орнамент как важнейшая часть народного и декоративно-прикладного искусства.
14. Свойства орнамента и его назначение, форма, структура.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с оценкой с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету с оценкой.

**Вопросы к зачету с оценкой
(7 семестр, очная форма обучения)**

1. История художественной керамики.
2. Раскрыть основные понятия художественная керамика.
3. Описать основные свойства глины и ее видов.
4. Оборудование рабочего места.
5. История гончарного круга.
6. Описать основные виды керамики и их свойств.
7. Первые керамические изделия. Причины появления ремесла.
8. Пластические характеристики дымковской глиняной игрушки.
9. Особенности лепки Барыни и Павлина.
10. Пластические характеристики филимоновской игрушки.
11. Локальная школа народной романовской игрушки. Особенности (художественные, конструктивные, символические).
12. Приемы лепки.
13. Локальная школа народной добровской игрушки. Особенности (художественные, конструктивные, символические).
14. Художественно-выразительные средства абашевской игрушки.
15. Лепка образов животных.
16. Стилистическое своеобразие каргопольской и калининской игрушки.
17. Лепка каргопольской барыни.
18. Лепка сюжетов калининской игрушки.
19. Лепка плешковской барыни.
20. Лепка скопинской игрушки.

**Вопросы к зачету с оценкой
(8 семестр, очная форма обучения)**

1. Керамика в России в советский период.
2. История русского фарфора.
3. Глиняная игрушка. Основные центры производства народной игрушки в России.
4. Технологические операции производства керамических изделий ручной работы.
5. Изготовление керамических изделий механическим способом (описать данный способ).
6. Приготовление керамической массы для работы гончара вручную.
7. Форма и декор керамических изделий. Взаимозависимость в них утилитарности и красоты.
8. Изготовление декоративного панно в технике отливки.
9. Особенности лепки авторских сувенирных изделий (мелкая пластика).

10. Изготовление изделия способом лепки из жгута.
11. Лепка декоративного керамического изделия из пластин.
12. Основные приемы работы на гончарном круге.
13. Выполнение декоративного рельефного панно.
14. Декорирование керамических изделий: роспись глазурями, солями металлов, ангобами, надглазурными красками, акриловыми красками по керамике.
15. Орнамент в художественной керамике, его стилистические особенности и виды.
16. Технология декорирования керамических изделий. Ручной способ декорирования
17. Приемы изготовления игрушек-свистулек.
18. Символика орнаментов росписи народной глиняной игрушки.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Гайнутдинов, Р. Ф. Художественная керамика : учебное пособие : [16+] / Р. Ф. Гайнутдинов, Э. А. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2020. – 96 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699857> (дата обращения: 05.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2944-7. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Чухловина, Н. А. Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве (художественная керамика) : учебное пособие / Н. А. Чухловина ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – 89 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698791> (дата обращения: 05.05.2023). – Библиогр.: с. 83-85. – ISBN 978-5-7408-0323-4. – Текст : электронный.

2. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие : [16+] / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2019. – 175 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600057> (дата обращения: 05.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-950-2. – Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Практические занятия проводятся в специализированных мастерских, оснащенных оборудованием (стеллажи, гончарный круг, стойки на колесах) и натурным фондом (гипсовые модели, муляжи, драпировки, предметы быта).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.