

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Институт непрерывного педагогического образования

Кафедра изобразительных искусств и методики преподавания

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Учебный модуль по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили: Изобразительное искусство и дополнительное образование:

Декоративно-прикладное искусство

Рабочая программа

СОГЛАСОВАНО

Начальник учебного отдела
В.В. Жегурова
В.В. Жегурова

Разработал доцент каф.ИЗИиМП
Поровская Г.А.
Преп. каф. ИЗИ и МП Околович М.Г.
01.06.2017

Принято на заседании кафедры
Протокол № *6* от *01.06* 2017 г.
Заведующий кафедрой
Г.А. Поровская

7 июня 2017г.

1 Цели и задачи учебного модуля

Целью преподавания УМ "Художественная керамика" является формирование у студентов знаний в области объёмно-пластического вида искусства - керамики, необходимых практических умений и навыков лепки декоративной глиняной игрушки и традиционной новгородской керамики. Художественная керамика – неотъемлемая часть профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства средней школы. Программой УМ «Художественная керамика» предусмотрена лепка игрушек и декоративных композиций с использованием различных техник, роспись готовых форм. Эти виды работ связаны общими учебно-воспитательными задачами и дополняют друг друга. Лепка глиняных игрушек и композиций развивает способность стилистически обобщать реалистичные изображения, синтезировать различные приемы и техники для создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- формирование знаний по теории и практике художественной керамики;
- овладение приемами лепки традиционных глиняных игрушек (дымковская, каргопольская, филимоновская);
- овладение умениями и навыками художественно-практической деятельности на основе техник Новгородского декоративно-прикладного искусства;
- развитие объёмно-пространственного видения формы.

2 Место учебного модуля в структуре ОП направления подготовки

«Художественная керамика» является учебным модулем по направлению подготовки одновременно по двум профилям «Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование» и относится к вариативной части блока Модуля 1 профиля «Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство».

Изучение УМ «Художественная керамика» базируется на предыдущих знаниях, полученных в процессе изучения УМ «Основы рисунка и живописи» и является основой для изучения модулей художественного цикла: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Пластическая анатомия», «Жанровая живопись», «Декоративно-монументальная композиция», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Скульптура».

3 Требования к результатам освоения учебного модуля

Процесс изучения УМ направлен на формирование компетенций по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили: Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство

В результате освоения модуля студент должен:

Код компетенции	Уровень освоения компетенции	Знать	Уметь	Владеть
СК-2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в художественной	Базовый уровень	Знает приемы и методы работы в керамике, принципы создания формы различными способами по образцам	Умеет лепить объёмную форму в разных техниках, стилизовать и обобщать изображения, применять навыки	Способен моделировать форму и пропорции объектов, передавать объём и конструкцию по памяти и

керамике		(народной игрушки, изразцов, сосудов), виды и способы декорирования	копирования и обобщения формы, декорирования в керамике	представлению в керамике. Владеет инструментами и материалами керамики, навыками точного изображения по образцам (народной игрушки, изразцов, сосудов)
----------	--	---	---	--

4 Структура и содержание учебного модуля

4.1 Трудоемкость учебного модуля

Учебная работа (УР)	Всего	Распределение по семестрам	Коды формируемых компетенций
		4	
Трудоемкость модуля в зачетных единицах (ЗЕТ)	3	3	СК-2,
Распределение трудоемкости по видам УР в академических часах (АЧ):	54	54	СК-2,
Художественная керамика			
- практические занятия	54	54	
- аудиторная СРС, в т.ч.	9	9	
- внеаудиторная СРС	54	54	
- аттестация (зачёт)			

4.2 Содержание и структура разделов учебного модуля

1.1 Керамика как вид декоративно-прикладного искусства. Керамические материалы. Классификация глинистых материалов. Виды и способы подготовки глины к работе. Оборудование керамической мастерской.

1.2. Каргопольская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза каргопольской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения).

1.3. Лепка каргопольских игрушек.

1.4. Филимоновская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза филимоновской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения).

1.5. Лепка филимоновских игрушек.

1.6. Дымковская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза дымковской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения).

1.7. Лепка дымковских игрушек.

1.8. Подготовка изделий к обжигу. Температурные режимы сушки и обжига. Роспись обожженных игрушек.

1.9. Общие сведения о новгородском изразцовом искусстве. Создание эскиза новгородского изразца.

1.10. Лепка изразца.

1.11. Виды и способы декорирования керамических изделий. Декорирование изразца.

1.12. Создание эскиза сосуда в жгутовой технике с элементами в стиле новгородского декоративно-прикладного искусства.

1.13. Лепка сосуда в жгутовой технике и его декорирование по эскизам.

4.3 Организация изучения учебного модуля

Методические рекомендации по изучению учебного модуля: **Приложение А**

5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля

Контроль качества освоения студентами УМ и его составляющих осуществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС), являющейся обязательной к использованию всеми структурными подразделениями университета.

Для оценки качества освоения модуля используются формы контроля: текущий – регулярно в течение всего семестра; рубежный – на девятой неделе семестра; семестровый – по окончании изучения УМ.

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием фонда оценочных средств, разработанного для данного модуля, по всем формам контроля в соответствии с положением «Об организации учебного процесса по основным образовательным программам высшего профессионального образования» и положении «О фонде оценочных средств».

Критерии оценки качества освоения студентами модуля

Семестровый контроль

- оценка «удовлетворительно» – 75 – 104 балла
- оценка «хорошо» – 105 – 134 балла
- оценка «отлично» – 135 – 150 баллов

Где:

«удовлетворительно» - если: не сформированы практические умения в лепке с натуры, низкое качество выполнения учебных творческих заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к минимальному).

«хорошо» - если: программа выполнена полностью, но недостаточно сформированы практические навыки в керамике, среднее качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий.

«отлично» - если: программа выполнена полностью, высокое качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному).

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической карте учебного модуля (**Приложение Б**) а также в используемых оценочных средствах ФОС.

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля представлено Картой учебно-методического обеспечения: **Приложение В**

7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля

Для осуществления образовательного процесса по модулю используется аудитория, оборудованная учебно-наглядными пособиями, материалами и оборудованием (столы для лепки, гончарный станок, муфельная печь, емкость с глиной, стеки, керамические краски, учебный фонд)

Приложения (обязательные):

А — Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля

Б — Технологическая карта

В — Карта учебно-методического обеспечения УМ

Г — Паспорт компетенций

Приложение А

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля «Художественная керамика»

Методические рекомендации для студентов по организации изучения УМ «Художественная керамика»

Курс художественной керамики – неотъемлемая часть профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства средней школы. Программой курса художественной керамики предусмотрены лепка народных игрушек, плоскостной (изразец) и объемно-пространственной композиций, знакомство с различными приемами лепки и техниками декорирования. Эти виды работ связаны общими учебно-воспитательными задачами и дополняют друг друга. Лепка игрушек, освоение различных приемов лепки и техник декорирования развивает способность художественного переосмысления реалистичных образов, стилистического обобщения и создания декоративных предметов на основе полученных знаний.

В отличие от рисунка и живописи, где изображение передается в двух измерениях, в керамике натура предстает в материальном объеме. Объемно-пластическая форма является основным выразительным средством, а овладение этой пластической формой, умение сочетать разные приемы её декорирования для создания целостной композиции, используя основные мотивы народного вообще и новгородского декоративно-прикладного искусства в частности – главной целью обучения.

Материалы для лепки

Основным материалом для керамики является глина. Состав любой глины окись алюминия (глинозем), отсюда вероятно и происхождение слова «глина». С геологической точки зрения, глина является «водосодержащим кремнекислым алюминием».

Глина представляет собой дисперсную, т.е. состоящую из твердых частиц разных размеров, осадочную породу пластичных минералов, по химическому составу - гидроалюмосиликатов, и сопутствующих примесей иных минералов. Силикаты - это соединения кремния с кислородом. Пластичные минералы при соединении с водой делают глину пластичной, способной формоваться и сохранять заданную ей форму при высыхании. Минералы-примеси, такие как кварц (песок) и полевошпатовый гранит (гранит) непластичны, и их присутствие отошует глину, снижает ее пластичность. В зависимости от преобладания тех или иных примесей глины классифицируют на тощие (непластичные) и жирные (пластичные) массы. Тощие глины не пригодны для работы, изделия из них растрескиваются и осыпаются. Чрезмерная жирность глин так же плохо сказывается на работах: изделия не держат форму, подвержены деформации при сушке. Поэтому слишком жирные глины добавляют отошители: песок или опилки.

Чем больше в составе глины окислов железа (Fe_2O_3) – тем более красный цвет приобретает изделие после обжига, вне зависимости какого цвета глина была при лепке — красной или голубой. Различают беложгущиеся, светложгущиеся и красножгущиеся глины. В Новгороде самыми распространенными являются красножгущиеся глины: они достаточно пластичны и неприхотливы в работе, хорошо держат форму и не подвержены растрескиванию.

Для декорирования керамики можно использовать по желанию ангобы, глазури и эмали. При невозможности проведения полноценного политого обжига можно заменить керамические краски на холодные безобжиговые или расписать темперой как расписывают игрушки. Но при этом снижается ценность работ. Полноценной керамикой считаются только те изделия, декор которых закреплен обжигом. В противном случае изделие переходит в разряд поделок.

Подготовка глины

Купленная в упаковке глина не требует дальнейшей подготовки к работе и может сразу использоваться.

Карьерные глины, если они не содержат грубых примесей, достаточно замочить в емкости (ведре или баке), накрыть полиэтиленом и выдержать несколько дней. После этого удаляется излишек воды. Затем ее промешивают, отбивают и обстукивают до тех пор, пока она не приобретает эластичную и однородную структуру.

Слишком сырую глину можно подсушить на гипсовых плитах, так как гипс прекрасно впитывает воду.

Неочищенные карьерные глины можно использовать только для лепки, для гончарства они не годятся, т.к. даже небольшие случайные твердые включения будут способствовать расцентровке формы на круге, а большое количество включений сделает невозможным гончарство вообще. Поэтому для улучшения качества карьерные глины с грубыми примесями (песок, камни) или незначительными известковыми включениями приготавливают более длительным способом. Для того, чтобы очистить глину от примесей, её помещают в большую емкость, заливают водой и выдерживают до того времени, пока она не набухнет (обычно день-два). Затем её тщательно перемешивают до состояния густой сметаны. Если емкость достаточно большая и глубокая, что можно оставить глину выстояться ещё некоторое время (этот процесс называется «отмучиванием»). В результате на поверхности будут излишки воды и легкий мусор (травинки, палочки) — их осторожно вычерпывают и выбрасывают. В нижней части емкости осядут тяжелые примеси (песок, грубые камни), а в средней части - пригодная для работы глина в виде шликерной массы. Шликерную массу осторожно сливают или вычерпывают таким образом, чтобы не перемешать с примесями, осевшими на дне, и выливают на гипсовые плиты для подсушки. Если глины слишком загрязнены и нет времени для отмучивания, то шликерную массу процеживают через сито или чулок. Подсушенную глину тщательно переминают и перебивают до однородного состояния.

Если глина куплена в упаковке, то она может храниться в закрытом состоянии в течение одного года. Для хранения глины подходят пустые, хорошо вычищенные ведра из-под краски с прочно закрывающимися крышками. Если глина покупается и обрабатывается в виде сухой массы, то нужно обязательно приобрести ванну в магазинах керамических изделий и сопутствующих товаров.

Инструменты, приспособления и оборудование, используемые для занятий керамикой

- Стека

Простейшими и важнейшим инструментами для моделирования глиняных форм являются стеки. Вырезанные из буковой древесины, а затем промасленные, они бывают разных форм. Маленькие стеки называются также палочками для моделирования. Для начала достаточно иметь две, три стеки. Во время работы быстро выяснится, какие стеки больше предпочтительнее (они продаются в магазинах для ремесленников, магазинах керамики и сопутствующих товаров, товаров для художников).

- Петля для моделирования

Петли для моделирования используются при снятии и выдалбливании глины, обрезки донца изделия на гончарном станке. Большой частью они представляют собой деревянную рукоятку с закрепленной на ней стальной или латунной петлей, которая может быть зубчатой. Есть петли для моделирования, состоящие только из одного кольца, другой конец сделан в виде шпателя. В иных случаях они состоят из проволоки на верхнем и нижнем конце.

- Скалка

Скалку используют для уплотнения и разглаживания глины. Её можно заменить стеклянной банкой или бутылкой

- Струна

Струна используется для обрезания, разрезания и отделения кусков глины. Можно изготовить из старой гитарной струны, на обоих концах которой закреплены деревянные чурочки. Можно заменить, в крайнем случае, крепкой нитью.

- Кисть, губка

Кисть и губка нужны для разглаживания внешней поверхности.

Кроме того, нужны еще пульверизатор (распылитель), тряпки, полотенце (для чистки инструментов и использования в качестве влажного покрывала).

Керамическая мастерская должна быть оборудована устойчивыми рабочими столами для лепки, емкостью для замачивания глины, гипсовыми плитами для подсушки. Кроме того необходимо наличие гончарного станка и муфельной печи для обжига.

Методические рекомендации для практической работы студентов по изучению УМ «Пластическая анатомия»

Художественная керамика		
Разделы	Часов ПР	Задачи творческой работы
	54	
1.3 Лепка каргопольской игрушки	9	Вылепить по эскизам две каргопольских игрушки (антропоморфное и зооморфное изображения)
1.5. Лепка филимоновской игрушки	9	Вылепить по эскизам две филимоновских игрушки (антропоморфное и зооморфное изображения)
1.7. Лепка дымковской игрушки	9	Вылепить по эскизам две дымковских игрушки (антропоморфное и зооморфное изображения)
1.10. Лепка новгородского изразца.	9	Вылепить по эскизам новгородский изразец
1.11. Виды и способы декорирования керамических изделий. Декорирование изразца.	9	Декорировать обожженный изразец (роспись ангобами, эмалями, темперой)
1.13. Лепка сосуда в жгутовой технике и его декорирование	9	Вылепить сосуд в жгутовой технике с элементами декора в стиле новгородской керамики

1.2 Лепка каргопольской игрушки

Приступая к лепке каргопольских игрушек по эскизам прежде необходимо обратить внимание на особенности выполнения этого вида народного творчество. Каргопольская игрушка лепится вытягиванием из одного куска глины практически полностью, за

исключением некоторых мелких деталей. У антропоморфных игрушек сначала вылепливается верхняя часть туловища и крупная плосколицая голова на толстой шее, затем торс плавно переходит в юбку или ноги. После этого приклеиваются на шликер головные уборы и другие различные предметы, сопровождающие фигурку, тщательно заглаживаются швы. Из глины на туловище вытягивают руки. Зооморфные игрушки лепятся подобным же образом: из куска глины вытягиваются голова, шея, туловище и ноги животного. При лепке сложных фигурок (например, Полкана) допускается комбинирование: части туловища лепятся не из одного, а из двух кусков глины, и соединяются потом на шликер между собой. На заключительном этапе заостренным инструментом намечаются глаза и рот, плоским разрезается пасть зверя. Необходимо помнить о стилистических особенностях грубоватых каргопольских игрушек, коренастых и плосколицых, стараясь не нарушать пропорций в процессе работы над ними.

1.5 Лепка филимоновских игрушек.

В отличие от каргопольских, филимоновские игрушки лепятся полностью вытягиванием без приставных элементов из одного куска глины. Из заготовки (цилиндра или конуса) вытягиваются все части фигурки соответственно задуманной форме, поэтому существенно необходимо чувствовать соразмерность форм будущей игрушки. Например, для филимоновской «барыни» характерны следующие особенности: неширокая юбка-колокол переходит в суженную талию, узкие покатые плечи, округлые руки-отростки, конусообразную голову, составляющую одно целое с шеей, вырастающим прямо из головы раструбом, края которого, сложенные или скрученные умелыми пальцами, образуют кокетливую шляпку с непременно козырьком надо лбом. Иногда шляпу увенчивает султан из куриного пера.

Фигурки животных-свистулек (собак, козлов, коней и т. п.) формируются по одному принципу: у них тонко перехваченное в талии туловище, округленное сзади, а спереди переходящее в очень длинную, толстую, плавно изогнутую шею с маленькой головкой. Основным признаком, позволяющим отличить одно животное от другого, является наличие или отсутствие рогов и их форма (например, у барана- крутые завитки, у коровы — большие, загнутые вверх). Изделие тщательно выглаживается и сушится.

1.7. Лепка дымковских игрушек.

В отличие от других видов игрушек характерная особенность дымковской заключается в том, что лепят её по частям, соединяя в целое в определенной последовательности. Для этого необходимо для начала сформировать навыки сначала вылепливать, а затем соединять отдельные элементы: усеченный конус и шар, цилиндр и удлиненный конус, «колбаски», жгут (скрученный из «колбасок»), «гармошки»-оборочки; необходимо уметь заворачивать заготовки с пустотой, формируя из них юбки и ступки. Примазывание отдельных частей выполняют как можно тщательнее, следы примазки тщательно разглаживают сырой тряпицей пальцами. Все части, как и фигурка в целом, должны быть ровными, гладкими, чистыми.

1.12. Лепка изразца.

На первом этапе изготовления изразца необходимо вылепить пласт-плинтус — основу, фон для рельефного изображения. Вылепить его можно двумя способами: или раскатать хорошо перемятую между двумя слоями такни, подложив по сторонам рейки, чтобы пласт получился ровным по толщине, а затем обрезать его по краям, или сбить рейки в короб, набить плотно глиной, так, чтобы не осталось пузырьков воздуха, а

излишки глины срезать стеклой или струной. Толщина пласта не должна быть меньше одного сантиметра, иначе изразец будет ломким. На обратную сторону пластины налепить глиняные полоски так, чтобы получилась квадратная рамка-румпа и проткнуть в этой румпе отверстия для крепления. Румпа послужит ребром жесткости и уберезет пластину от деформации во время сушки.

На лицевой стороне изразца - «зеркале» - нанести острым инструментом контур будущего изображения и сделать насечки в местах прилепа рельефа. Накладывая комки глины по рисунку (лучше - раскатанные жгуты) пролепить весь рельеф пальцами, поправляя стеками. В процессе лепки, постепенно накладывая глину на плоскости, добиваться полноты объема, плавности объемов и ясной характеристики формы. Завершить работу, выровнять изображение, при необходимости — нанести контррельефный рисунок. Высушить, выгладить влажными губками.

1.14. Декорирование изразца.

Цель данного вида творческого задания — ознакомить студентов с керамическими красками и способами их нанесения. Классически новгородские полихромные рельефные изразцы покрывались эмалями пяти цветов: синий, желтый, зеленый, коричневый, белый. Желательно использовать именно этот вариант декора. Но учитывая тот факт, что процесс обучения рассчитан на дальнейшую работу выпускников в школах, которые оснащены зачастую довольно скупо, необходимо ознакомить студентов с другими возможными вариантами росписи. Для работы можно использовать все возможные керамические краски, которые не являются чрезмерно токсичными и вредными..

- Ангобы — керамические краски на основе белых глин, фарфора или фаянса. Добавление цветных пигментов (специальных керамических) окрашивает ангобы в разные цвета. Наносятся на высушенное изделие до обжига кистью, губкой, пульверизатором.
- Глазури — стекловидное покрытие на керамике, закрепленное обжигом; делает поверхность керамического изделия блестящей, прочной, водонепроницаемой. Наносится кистью, поливом, пульверизатором после первого утильного обжига. Прозрачными бесцветными глазурями можно покрывать уже обожженные изделия с ангобами.
- Эмали — то же, что глазури, только глухие, непрозрачные.

В крайнем случае для росписи можно использовать темперу так же, как в росписи народных игрушек.

1.18. Лепка сосуда в жгутовой технике и его декорирование

В заключительной работе студенты должны продемонстрировать знания и навыки, полученные в процессе обучения по курсу керамики.

По предварительно выполненным эскизам необходимо вылепить сосуд. Для этого раскатывается пласт глины и вырезается из него дно сосуда. Затем последовательным наложением жгутов по кругу набирается форма. Необходимо тщательно соединять жгуты шликером, чтобы форма была целой и без трещин. Стенки сосуда можно выглаживать с внутренней и наружной стороны, можно оставить с жгутовым рельефом. Элементы декора или форма должны отражать характерные элементы новгородского декоративно-прикладного искусства. Творческая работа над проектом предполагает вариативность подхода, детали обсуждаются с преподавателем индивидуально.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению УМ «Художественная керамика»

Методические рекомендации УМ «Художественная керамика» преследуют цель помочь студентам в организации самостоятельной внеаудиторной работы по курсу, а также в углублении и систематизации предметных знаний по основной проблематике курса.

Самостоятельная работа студентов контролируется кафедрой еженедельно при текущей аттестации и учитывается в зачётный период в конце семестра.

Художественная керамика		
Разделы	Часов СРС	Задачи самостоятельной работы
	54	
1.1 Керамика как вид декоративно-прикладного искусства. Керамические материалы. Классификация глинистых материалов. Виды и способы подготовки глины к работе. Оборудование керамической мастерской.	3	Изучить основные понятия и терминологию по предмету «Художественная керамика», подготовить к работе необходимые инструменты и материалы.
1.2. Каргопольская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза каргопольской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения)	6	Изучить особенности каргопольской игрушки и подготовить два эскиза для лепки и росписи
1.4. Филимоновская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза филимоновской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения)	6	Изучить особенности филимоновской игрушки и подготовить два эскиза для лепки и росписи
1.6. Дымковская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза дымковской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения)	6	Изучить особенности дымковской игрушки и подготовить два эскиза для лепки и росписи
1.8. Подготовка изделий к обжигу. Температурные режимы сушки и обжига. Роспись обожженных игрушек.	21	Подготовить изделия к обжигу. Изучить технологические параметры сушки и обжига. Расписать шесть игрушек (каргопольские, филимоновские, дымковские) по эскизам

1.10. Общие сведения о новгородском изразцовом искусстве. Создание эскиза новгородского изразца	9	Нарисовать эскиз для лепки новгородского изразца.
1.12. Создание эскиза сосуда в жгутовой технике с элементами в стиле новгородского декоративно-прикладного искусства.	9	Разработать эскиз сосуда в жгутовой технике с рельефными изображениями в стиле новгородского декоративно-прикладного искусства.

1.1. Керамика как вид декоративно-прикладного искусства. Керамические материалы. Классификация глинистых материалов. Виды и способы подготовки глины к работе. Оборудование керамической мастерской

Внимательно изучить материалы по основам художественной керамики. Владеть основными понятиями и определениями.

1.2. Каргопольская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза каргопольской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения)

Внимательно изучить образцы каргопольской игрушки, выявить основные стилистические приемы объемно-пространственного решения (пропорции, пластика) и росписи. Выбрать для лепки две фигурки, зооморфную и антропоморфную, нарисовать эскизы. Для росписи зафиксировать на отдельном листе наиболее характерные элементы и их сочетание: полосы, штрихи, ромбы, овалы, прямоугольники как бы обрезанные с одной стороны, косые кресты, крапинки. Обратить внимание на ограниченность набора красок (голубая, коричнево-красная, зелёная, черная, охристая, коричневая; иногда золотая и серебряная). Тщательно изучив игрушки каргопольских мастеров, зафиксировать основные вариации росписи.

1.4. Филимоновская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза филимоновской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения)

Внимательно изучить образцы филимоновской игрушки, выявить основные стилистические приемы объемно-пространственного решения (пропорции, пластика) и росписи. Выбрать для лепки две фигурки, зооморфную и антропоморфную, нарисовать эскизы. Для росписи зафиксировать на отдельном листе наиболее характерные элементы и их сочетание: чередование цветных полос, штрихи, веточки, звездчатые розетки, овальные листики, пятна, разделенные полосами. Гамма цветового решения: белое сочетается с малиновым, зеленым (реже синим), лимонно-желтым. Тщательно изучив игрушки филимоновских мастеров, зафиксировать на бумаге основные вариации росписи.

1.6. Дымковская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза дымковской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения)

Внимательно изучить образцы дымковской игрушки, выявить основные стилистические приемы объемно-пространственного решения (пропорции, пластика) и росписи. Обратить внимание на характер прилепных деталей. Выбрать для лепки две фигурки, зооморфную и антропоморфную, нарисовать эскизы. Для росписи выполнить на отдельном листе наиболее характерные элементы и их сочетание: волнистые линии - «синее море»; круги большие и маленькие — солнышки; клетка. Узор выполняется в свободной кистевой манере. Используются насыщенные цвета: красно-алый, малиновый,

синий, золотисто-желтый, фиолетовый. Тщательно изучив игрушки дымковских мастеров, зафиксировать на бумаге основные вариации росписи.

1.9. Подготовка изделий к обжигу. Температурные режимы сушки и обжига. Роспись обожженных игрушек

Подготовить игрушки к обжигу. Тщательно выгладить поверхность изделий сначала очень влажными, а затем чуть смоченными губками. Обратить внимание на то, что игрушки предварительно должны быть осторожно высушены. Крупные и сложные формы надо сушить под полиэтиленовым пакетом. Самостоятельно изучить графики обжига майолики.

Перед началом росписи обратить внимание на различие в подходах в выборе материалов для росписи мастеров разных промыслов и учесть это при работе с современными материалами.

Каргопольские мастера обожженную игрушку покрывали мелом, разведенным неснятым молоком или водоземлемой краской и подсушивали. Краски использовались любые, какие были в наличии: масляные, гуашь (разведенная на яйце или клее ПВА). Самые ранние каргопольские игрушки расписывались печной сажей, мелом и прочими природными красителями. Роспись каргопольских игрушек довольно проста. По выбеленной игрушке наносится простой цветной рисунок. Применяются три приема: сплошная окраска; комбинация из пятен и цветных волнистых линий; сочетание штрихов в виде своеобразного геометрического узора.

Филимоновские игрушки традиционно лепятся из жирной черно-синей глины - «синьки», при обжиге эта глина приобретает светлый серо-розовый цвет, поэтому её не грунтуют. Новгородские глины после обжига дают кирпично-красный цвет, его покрывают водоземлемой краской и просушивают. Расписывают филимоновскую игрушку анилиновыми красками, разведенными на яйце или гуашью на яйце или клее ПВА. Традиционно филимоновские игрушки расписываются куриным пером цветными красками по белому фону, при этом для прочности и блеска окрашенные места порываются яичным белком. Животные и птицы всегда расписываются по определенной схеме: поперек туловища и шеи идут, чередуясь, разноцветные полосы, и только голова окрашивается одним, чаще зеленым, цветом. В раскраске человеческих фигурок — барынь и кавалеров — меньше всего внимание уделяется лицам: черные и синие небрежные мазки и точки изображают брови, глаза, малиновая точка — рот. Главное — наряд: ярчайшая малиновая кофта, зеленая шляпка, две-три цветные каемки на тулье шляпки и вороте платья; пестрая юбка, вся небрежно покрытая лихо написанными узорами. На некоторых фигурках орнаментом выделяют передник.

Традиционно дымковскую обожженную игрушку окунают в мел, растертый в порошок и разведенный неснятым молоком. На поверхности игрушки (от скисания молока в сочетании с мелом) образуется плотный срастающийся с черепком казеиновый клей. Этот исторический вариант побелки можно заменить водоземлемой краской.

Дымковские мастера растирали сухие краски на яйце, разведенном уксусом или перекисшим квасом. Гамма красок ограничивается основными тонами: синяя — ультрамарин, оранжевая — сурик, желтая — хром, зеленая — крон зеленый, малиновая — фуксин, коричневая, черная — сажа. Фуксин разводится только на желтке. Сочетания ультрамарина и фуксина в сочетании с мелом дает соответственно голубой и розовый цвета. Для росписи эти краски можно заменить на гуашь, которая разводится на яйце с уксусом или клее ПВА. На побеленную игрушку цветными красками наносится строго геометрический узор, состоящий из комбинации полос, клеток, кругов, круглых пятен. Роспись начинают с самой светлой краски. Раскрасив одной краской все намеченные детали и отдельные элементы узоров, переходят к следующей, более темной краске, и так

до тех пор, пока полностью не будет раскрашена вся игрушка. Головные уборы и одежда окрашиваются в один цвет, а широкие кринолином юбки дам и шкура животных — орнаментируются. На круглом белом лице с чуть выпуклым носом — круглые красные пятна щек и рта, черные дужки бровей над точками глаз, черные и коричневые волосы. Характерны такие сочетания: на черноволосой барыне — желтая шляпка, синий жакет, на юбке по белому фону в крупных клетках — зеленые в черную полоску круги; кавалер в черном картузе и малиновом кафтане сидит на желтом коне, сплошь покрытом мелким зеленым горошком в красных клетках; черноухий желторогий козел расписан розовыми кругами с желтой сердцевинкой и красным горошком и т. п. Кроме яркой разнообразной росписи дымковская игрушка имеет отделку золотом. Золотом может послужить кусочек фольги, приклеенный на ПВА. Все расписанные игрушки подсушиваются.

1.11. Общие сведения о новгородском изразцовом искусстве.. Создание эскиза новгородского изразца

Первые новгородские красные изразцы датируются пятнадцатым веком. Новгородское изразцовое искусство достигает своего расцвета во второй половине семнадцатого века. И связано это с образованием в Валдайском Иверском монастыре изразцовой мастерской в 1652 г. митрополитом Никоном, получившим известность как патриарх всея Руси. Иверская мастерская производила сначала только печные изразцы, но не исключено, что широко известное изразцовое фасадное убранство новгородских монастырей (Иверского, Вяжицкого и Зеленецкого, позднее приписанного к соседнему региону) так же связано с иверской мастерской. Иверская изразцовая мастерская продолжала действовать до начала восемнадцатого века и поставляла изразцы в Москву, Тверь и другие города России. В этот период изготавливались в основном рельефные изразцы, расписанные эмалями пяти цветов: белый, желтый, синий, зеленый, красно-коричневый. Наиболее популярны были изразцы с изображением трех гвоздик в фигурной рамке. Эти изразцы могли использоваться и в качестве печных, и в качестве фасадных. Особый интерес представляют изразцы с зооморфными изображениями (лев, единорог, грифоны). Наиболее интересные изразцы и изразцовые композиции сосредоточены в Николо-Вяжицком и Хутынском монастырях.

Изучив многообразие изразцовых изображений, необходимо выбрать один из них и зарисовать для лепки.

1.17. Создание эскиза сосуда в жгутовой технике с элементами в стиле новгородского декоративно-прикладного искусства.

Новгородская бытовая керамика XIX века наиболее широко представлена в экспозиции музея деревянного зодчества «Витославицы». Коллекция более ранней керамической утвари довольно скудна, в основном представлена разнообразными горшками и кубышками. В качестве основы можно выбрать форму сосуда любого исторического периода. Параллельно использовать знания полученные в процессе обучения по курсу «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и включить в качестве декоративных элементов изобразительные мотивы, характерные для новгородского искусства.

1
Приложение Б

**Технологическая карта
учебного модуля
семестр 4 ЗЕТ 3, вид аттестации зачёт, академических часов 54, баллов рейтинга 150**

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ неде-ли сем.	Трудоемкость, ак. час					Форма текущего контроля успеваемости (в соответствии с паспортом ФОС)	Максимальное количество баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС в т.ч.			
УМ Скульптура		-	54		9	54		150
1.1. Керамика как вид декоративно-прикладного искусства. Керамические материалы. Классификация глинистых материалов. Виды и способы подготовки глины к работе. Оборудование керамической мастерской.	1					3	Собеседование	5
1.2. Каргопольская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза каргопольской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения).	1					6	Творческое задание	5
1.3. Лепка каргопольских игрушек.	1		9		1		Творческое задание	15
1.4. Филимоновская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза филимоновской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения).	2					6	Творческое задание	5
1.5. Лепка филимоновских игрушек.	2-3		9		1		Творческое задание	15
1.6. Дымковская игрушка и её стилистические особенности. Два эскиза дымковской игрушки (зооморфное и антропоморфное изображения).	7					6	Творческое задание	5

1.7. Лепка дымковских игрушек.	7-8		9		1		Творческое задание	15
1.8. Подготовка изделий к обжигу. Температурные режимы сушки и обжига. Роспись обожженных игрушек.	8					21	Творческое задание	30
1.9. Общие сведения о новгородском изразцовом искусстве. Создание эскиза новгородского изразца.	9					9	Творческое задание	5
1.10. Лепка изразца.	9		9		2		Творческое задание	15
1.11. Виды и способы декорирования керамических изделий. Декорирование изразца.	9-10		9		2		Творческое задание	15
1.12. Создание эскиза сосуда в жгутовой технике с элементами в стиле новгородского декоративно-прикладного искусства.	11					9	Творческое задание	5
1.13. Лепка сосуда в жгутовой технике и его декорирование по эскизам.	11-12		9		2		Творческое задание	15
Итого:		-	54		9	54		150

Приложение В
(обязательное)
Карта учебно-методического обеспечения

Модуля Художественная керамика

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили: Изобразительное искусство и дополнительное образование:

декоративно-прикладное искусство

Формы обучения **дневная**Курс **5** Семестр **9**Часов: всего **108**, практ. зан. 54, СРС и виды индивидуальной работы- **54**Обеспечивающая кафедра **ИЗИиМП**

Таблица 1 – Обеспечение модуля учебными изданиями

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол.стр.)	Кол.экз. в библиотечке НовГУ	Наличие в ЭБС
Учебники и учебные пособия		
1 Методика преподавания изобразительного искусства : учеб. для вузов / Н. М. Сокольникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 254, [2] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование, Педагогическое образование) (Бакалавриат).	7	
2Изобразительное искусство,6 класс: Учеб.для 6 кл. общеобр.учреждений / Под ред.Т.Я.Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2008, 192с.	17	
3 Возвращение к истокам Народное искусство и детское творчество: Учеб.пособие. /Под ред. Шпикаловой Т.Я., Поровской Г.А. – М.: ВЛАДОС. – 2000. – 272 с.	4	
4 Косогорова Л.В., Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студ.ВПО. - М.: Изд. Центр «Академия», 2012.-2016	2	
5 Буров В. А.Городище Варварина Гора. Поселение I-V и XI-XIV веков на юге Новгородской земли / В. А. Буров ; РАН, Ин-т археологии. - М. : Наука, 2003. - 467, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 77-80. - Прил.: с. 457-468. - ISBN 5-02-008848-X(в пер.) : 70.00. - 253.00. - 101.00.	6	
Учебно-методические издания		
1 Рабочая программа (Поровская Г.А. Околович М.Г.). – НовГУ, 2017г., - 14 стр.	1	Электр http://www.novsu.ru/dept/1336
2 Народная керамическая игрушка : метод. пособие для студентов спец. 030800 "Изобр. искусство" и учителей изобр. искусства и худож. труда / авт.-сост.: Г. А. Поровская, М. Г. Околович, А. М. Терентьева ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2003. - 43с. : ил. - Библиогр.:с.33. - Слов.:с.31-32;Прил.:с.34-42. - 30.00. - 15.00.	18	
3 Народная глиняная игрушка : метод. пособие для студентов спец. "Изобр. искусство" / авт.-сост.: Г. А. Покровская, А. М. Терентьева ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2014. - 31, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 26. - Слов.: с. 25. - Прил.: с. 27-29. - Б. ц., 100 экз.	10	
4 Изразец как вид художественной керамики : метод. рекомендации / сост.: Г. А. Поровская, А. М. Терентьева ; Новгород. гос. ун-т им.	10	

Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2015. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 16. - Слов.: с. 15. - Б. ц., 100 экз.		
5 Поровская Г. А. Русские керамические промыслы : учеб.-метод. пособие / Г. А. Поровская ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2016. - 33, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 29. - Прил.: с. 30-33. - Б. ц., 100 экз.	10	

Таблица 2 – Информационное обеспечение модуля

Название программного продукта, интернет-ресурса	Электронный адрес	Примечание
Сокровища народного творчества (Коллекция российского этнографического музея) [Электронный ресурс]: 9 фильмов /; Студия "Кварт". - М., 1992. - 1 электрон. цифр. диск (DVD-ROM) (218 мин.). - (Видеоэнциклопедия искусств). - Сведения для библиогр. описания с экрана и контейнера видеодиска. - формат 4:3. - звук 2.0. - рус. яз. - регион PAL. - субтитры: нет. - 500.00.		
Изобразительное искусство. Алгоритм композиции Авторы: Глазова М. В., Денисов В. С. Москва: Когито-Центр, 2012 г. , 220 с.	http://ibooks.ru/reading.php?productid=29608	

Таблица 3 – Дополнительная литература

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библиот. НовГУ	Наличие в ЭБС
1 Поверин А. И. Гончарное дело. Чернолощенная керамика / Александр Поверин. - М. : Культура и традиции, 2002. - 93 с. : ил. - Библиогр.: с. 93. - Прил.: с. 86-90. - Слов.: с. 91-92. - ISBN 5-86444-102-3. - ISBN 978-5-86444-102-2 : (в пер.) : 128.00, 7000 экз.	2	
2 Федотов Г. Я. Глина и керамика / Геннадий Федотов. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 157 с. : ил. - (Золотая библиотека домашнего умельца) (Академия мастерства). - Библиогр.: с.157. - Прил.: с. 148-156. - На обл.: Оригин. рисунки, чертежи, схемы, практ. советы. - ISBN 5-04-009207-5(в пер.) : 71.00, 7000 экз.	1	

Действительно для учебного года 2017/2018

Зав. кафедрой

7

06

2017 г.

СОГЛАСОВАНО
НБ НовГУ:

Л.Ф. Ломоносова

Действительно для учебного года 2018/2019

Зав. кафедрой (19. Герасимов)
подпись И.О.Фамилия
16 мая 2018 г.

Действительно для учебного года 2019/2020

Зав. кафедрой П.А.Петряков
подпись И.О.Фамилия
10 июня 2019 г.