

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
народная художественная культура
Гинтер С.М.

«17» апреля 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА**

Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 51.03.02. Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный
Кафедра: народная художественная культура

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)				Форма контроля
			1	2	3	4	
ЗЕ	Часы						
10	360	88	60	76	60	76	Экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура, (Уровень бакалавриата) утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017г, № 1178

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры 19.05.2021г., протокол № 13

Разработчик:

К. п. н., профессор кафедры «Народная художественная культура» С.М. Гинтер

Зав. кафедрой:

К. п. н., Профессор кафедры

«Народная художественная культура» С.М. Гинтер

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель дисциплины

сформулирована в соответствии с общими требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО3++ подготовки профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» по направлению 51.03.02 квалификация - бакалавр. Цель преподавания учебного курса «Художественная керамика» состоит в формировании у обучающихся направления «Народная художественная культура» компетенций, которые позволят им, стать руководителями студии декоративно-прикладного творчества, владеющими профессиональными знаниями и умениями в области художественной керамики.

1.2 Задачи

- стремление к достижению высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения;
- приобретение и расширение знаний об основных технологических приемах художественной обработки материалов в керамике;
- освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических подходов в решении поставленных задач;
- владение основными навыками создания произведений декоративно-прикладного искусства в керамике, способствующего наиболее полному раскрытию возможности личностного потенциала будущего руководителя творческого коллектива;
- умение использовать полученные знания в своей профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении, анализировать, обобщать и распространять опыт работы коллективов и центров народных художественных промыслов.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Художественная керамика» включена в вариативную часть Блока 1 и изучается в течение 1,2,3,4 семестров в объеме 360 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен / просмотр/ в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к уровню освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 - Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	<u>Знать:</u> - методы, приемы и средства разработки и проектирования вариантов творческих композиций в глине для обучения различным видам народного творчества в керамике <u>Уметь:</u> - собирать, анализировать и транслировать рабочий материал по теме композиционных построений в процессе создания произведения декоративно-прикладного творчества в керамике <u>Владеть:</u> -технологиями сбора и обработки информации пластических решений формы в керамике

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (всего)					272
практических	60	76	60	76	
Самостоятельная работа (всего)	12	32	12	32	88
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экзамен (пр-р)	Экзамен (пр-р)	Экзамен (пр-р)	Экзамен (пр-р)	
Общая трудоёмкость, час	72	108	72	108	360
ЗЕ	2	3	2	3	10

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.	Задание на изучение приёмов лепки и декорирования керамических изделий. (Фактуры. Простые формы и приемы их ручной лепки). Изготовление копии древней керамики – ручная лепка. Способы декорирования. Изготовление копии.	Знакомство с пластическими свойствами глины, с основными приёмами «холодного» декорирования (лощение, вошение) и их практическое применение. Освоение и практическое использование фактур ручного изготовления и фактур механического изготовления путём штамповки, отпечатывания всевозможных предметов в глиняный пласт; отжим, оттиск, техника «рисового зерна». Выполнить практические задания на декорирование фактурой: а) создание текстуры с применением штампов, сделанных самостоятельно и осмысленно. Можно использовать один мотив или соединить несколько рисунков, чтобы создать узор; б) надрезание и вырезание узора по глине производится, когда она находится в кожетвёрдом состоянии; в) перенос на глину рисунка кружева, тиснёного рисунка, живой природной формы (листья растений); По окончании практической работы должна быть составлена пояснительная записка с подробным описанием и порядком работ. Продолжение освоения и практическое использование фактур ручного изготовления и фактур механического изготовления путём штамповки, отпечатывания всевозможных	ПК-2 ПК-2

		предметов в глиняный пласт; отжим, оттиск, процарапывание и другие. Объем задания: Копия сосудов эпохи "неолита" в натуральную величину с нанесением декора. Создание чертежа изделия в натуральную величину, расчет усадки. Отработка приемов подготовки глиняной массы. Технологические способы холодной декоративной обработки: лощение, вощение, дымление, штамп, отминание, процарапывание. Исследование и анализ декорирования древнейших гончарных керамических изделий. Антропологические особенности формообразования керамических сосудов. Объем задания: 5 образцов изделий с различными способами декоративной обработки. Копия сосуда эпохи неолита. Пояснительная записка.	
2.	Продолжение освоения приемов изготовления объемных форм с помощью техники лепки из пласта.	1. Изучение способов декорирования керамических изделий цветными глинами-ангобами. Анализ характерных особенностей декора. 2. Стилистические особенности ангобной росписи, историческая информация: теоретическая и наглядная. Сбор информации по теме. 3. Выполнение в материале в технике лепки "из пласта" сложного бытового предмета - чайник. Приемы лепки, необходимые материалы и оборудование: - сбор материала по созданию конструктивного изделия в технике лепки "из пласта", зарисовки образцов; - создание собственных эскизов, анализ конструкции, выполнение чертежа изделия. - лепка чайника в материале в натуральную величину. Пояснительная записка.	ПК-2
3.	Народная керамическая игрушка – копия. Творческая композиция. Приемы росписи.	Выполнить несколько копий народной керамической игрушки: дымка, филимоновская, каргопольская. Цель: познакомиться с технологией изготовления народной игрушки из глины и принципами формообразования избранных для анализа школ. В процессе работы изучить способы формообразования, (пропорции, масштаб) и лепки игрушек народных промыслов (дымка, филимоновская, каргопольская игрушки). Изучить принципы декорирования игрушек	ПК-2

		основных промыслов (дымка, филимоновская, каргопольская игрушки), особенности каждого промысла (колорит, символика) Объем задания: 1) Аналитическая часть. Подача на планшете трех образцов игрушки (копии) в цвете, в масштабе, с изображением видов орнаментов по каждому промыслу. 2) Пояснительная записка. 3) Образцы игрушки в материале (дымка, филимоновская игрушка, каргопольская игрушка). Размер игрушки до 30 см.	
4.	Творческая сюжетная тематическая композиция по мотивам народной керамической игрушки.	Цель – создание глубинно-пространственной композиции из нескольких образов разной сложности, объединенных одним сюжетом и пластическими находками. Основная задача этого задания: - организовать взаимодействие частей и целого, главного и второстепенного в пространственной композиции, выполнить композицию с прочтением авторского решения. Объем задания: 1) сбор материалов, зарисовки образцов композиций в избранной стилистике; 2) выполнить проект композиции на планшете в цвете; 3) выполнить композицию в материале из нескольких предметов с соблюдением единого стилевого решения (3-5 предметов).	ПК-2
5.	1. Освоение техники исполнения конструктивно сложного керамического изделия. Скопин. 2. Изразец - лепка, приемы декорирования: рельеф, ангобная роспись, подглазурная роспись. Лепка в форме.	Скопина. Изучение техники изготовления. Копия. Анималистика. Изразец. Цель: изучение приемов изготовления народных керамических изделий функционального и декоративного назначения и выполнение точной копии. Выполняются копии классических народных изделий: кувшин, кумган, квасник, изразец. Отрабатываются традиционные способы декорирования. Объем задания. 1) Сбор материалов по теме: эскизы наброски, зарисовки, копии; 2) Выполнение эскизов и форэскизов по теме; 3) Выполнение клазуры; 4) Выполнение подачи на планшете; 5) Выполнение изделия в материале. 6) Пояснительная записка. Копия М 1:1, роспись подглазурная, объемный предмет - кувшин, квасник, анималистика и т.д.	ПК-2

6.	Освоение техники исполнения конструктивно сложного изделия с приемами ручной лепки - сосуд с ручкой (кружка, кувшин, чайник). Творческая объемно-пространственная композиция из нескольких предметов.	Цель – создание глубинно-пространственной композиции из нескольких предметов разной сложности. Основные задачи этого задания: - организовать взаимодействие частей и целого, главного и второстепенного в пространственной композиции; - выполнить композицию из нескольких предметов с соблюдением единого стиливого решения. Выполняется задание в разных техника лепки (из пласта, из жгута, свободная лепка и т.д.). Задание сориентировано на развитие пространственного виденья и композиционного мышления за счет создания. Необходимо раскрыть тему задания и создать художественный образ. Необходимо выполнить набор предметов (чайный набор) сложной формы, предметы должны иметь ручки, носики, крышки, хватки, ножки и т. Декорирование изделий предполагается ангобами, подглазурными красителями и покрытие бесцветной и цветной глазурью. Выбор росписи должен соответствовать характеру пластики, тематическому содержанию, и конструктивным особенностям. Цветовое решение должно соответствовать образу и колористическим особенностям материалов. Объем задания: 1) Сбор материалов по теме, копии, эскизы, зарисовки 2) Проектная подача на планшете; 3) Композиция в материале и в цвете. 4) Пояснительная записка. Количество предметов: 5-6 шт. Высота предметов от 10 до 20 см	ПК-2

5.2.Разделы дисциплины и виды занятий

1-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Задание на изучение приёмов лепки и декорирования керамических изделий. (Фактуры. Простые формы и приемы их ручной лепки). 2. Изготовление копии древней керамики – ручная лепка. Способы декорирования. Изготовление копии.	30	6	36
2. Продолжение освоения приемов изготовления	30	6	36

объемных форм с помощью техники лепки из пласта.			

2-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Народная керамическая игрушка – копия. Творческая композиция. Приемы лепки и росписи (дымковская игрушка, филимоновская игрушка, каргопольская игрушка).	38	16	54
2. Творческая сюжетная композиция по мотивам народной керамической игрушки.	38	16	54

3-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Освоение техники исполнения конструктивно сложного керамического изделия. Скопин.	30	36	36
2. Изразец - лепка, приемы декорирования: рельеф, ангобная роспись, подглазурная роспись. Лепка в форме.	30	36	36

4-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Освоение техники исполнения конструктивно сложного изделия с приемами ручной лепки - сосуд с ручкой (кружка, кувшин, чайник).	38	16	54
2. Творческая объемно-пространственная композиция из нескольких предметов (Питьевой набор или серия сосудов).	38	16	54

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Акунова, Людмила Федоровна. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий [Текст] : учебник/ Людмила Федоровна Акунова. — Москва : Высшая школа, 1979. — 216 с.
2. Подлекарёв, Александр Иванович. Производство керамических изделий [Текст] : учебное пособие / Александр Иванович Подлекарёв. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010. — 75 с. : ил. — ISBN 978-5-98248-034-7.

Подлекарёв, Александр Иванович. Производство керамических изделий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Александр Иванович Подлекарёв. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010. — 76 с. : ил.— Режим доступа:

http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3578. — ISBN 978-5-98248-034-7.

3. Ткаченко, Андрей Викторович. Художественная керамика [Электронный ресурс] : практикум по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»; форма обучения – очная и заочная; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Андрей Викторович Ткаченко. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 52 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/79445/#1>. — ISBN 978-5-8154-0325-3.

Ткаченко, Андрей Викторович. Художественная керамика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, направление подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» / Андрей Викторович Ткаченко. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2015. — 244 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/79444/#1>. — ISBN 978-5-8154-0313-0.

6.2 Дополнительная литература

1. Акунова, Людмила Федоровна. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий : учебник / Людмила Федоровна Акунова. — Москва : Высшая школа, 1984. — 207 с.
2. Гинтер, Светлана Михайловна. Керамика: от мегалита до фарфора : сборник дидактических материалов / Светлана Михайловна Гинтер. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2007. — 76 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4370. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-98248-027-9.

Гинтер, Светлана Михайловна. Керамика: от мегалита до фарфора [Текст] : сборник дидактических материалов / Светлана Михайловна Гинтер. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2007. — 76 с. : ил. — ISBN 978-5-98248-027-9.

3. Краснова, Елена Анатольевна. Ангобная роспись [Текст] : методическое пособие / Елена Анатольевна Краснова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010. — 37 с. : ил. — ISBN 978-5-98248-032-3.
- Краснова, Елена Анатольевна. Ангобная роспись [Электронный ресурс]: методическое пособие / Елена Анатольевна Краснова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010. — 38 с. : ил. — Режим доступа :

http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3577. — ISBN 978-5-98248-032-3.

4. Лукич, Г. Е. Конструирование художественных изделий из керамики: (Теоретические основы формообразования) : учебник для вузов / Г. Е. Лукич. — Москва : Высшая школа, 1979. — 182 с.
5. Мусина, Р. Р. Российская традиционная керамика / Р. Р. Мусина. — Москва : Интербук-бизнес, 2011. — 167 с.
6. Окрух, Ирина Геннадьевна. Преобразование анималистического объекта в декоративную форму [Текст] : учебно-методическое пособие / Ирина Геннадьевна Окрух. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017. — 96 с. : ил. — ISBN 978-5-905791-56-7

Окрух, Ирина Геннадьевна. Преобразование анималистического объекта в декоративную форму [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ирина Геннадьевна Окрух. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017. — 96 с. : ил. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3586. — ISBN 978-5-905791-56-7.

7. Наварро, П. М. Декорирование керамики : история, основные техники, изделия : практическое руководство / П. М. Наварро. — Москва : Ниола 21-й век, 2005. — 143 с.
8. Сентес, Б. Керамика : Путеводитель по традиционным техникам мира / Б. Сентес. — Москва : Астрель : АСТ, 2005. — 216 с. : ил. : тв. — ISBN 5-271-11348-5
9. Ткаченко, Андрей Викторович. Декоративно-прикладное искусство: керамика : учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений СПО / Андрей Викторович Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Юрайт : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. — 243 с. — (Профессиональное образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-keramika447709#page/1>. — ISBN 978-5-534-12520-7. — ISBN 978-5-8154-0313-0.
10. Тихи, О. Обжиг керамики / О. Тихи. — Москва : Стройиздат, 1988. — 344 с.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». — URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». — URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. — URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". — Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

столы, стулья, станки гончарные, станок для растяжки глины, станок формовочный, приспособления для отводки и росписи тарелок (турнетки), станки скульптурные

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;
- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для групповых занятий имеют площадь 54 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека»