

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель УМС  
Факультета МАИС  
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ**

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА**

**Направление подготовки 51.03.02. НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА**

**Профиль подготовки РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА**

**Квалификация выпускника *бакалавр***

**Форма обучения *очная***

## **1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Дисциплина «Художественная керамика» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества».

Дисциплина «Художественная керамика» изучается в 1-7 семестре..

### **Цели освоения дисциплины:**

- Формирование высоких профессиональных качеств у выпускника кафедры дизайна и ДПИ МГИК, как у специалиста – художника-педагога декоративно-прикладного творчества, для выполнения профессиональной деятельности в качестве руководителей студий, кружков, любительских объединений народного художественного творчества в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
- формирование у студента совокупности практических умений и технологических знаний и навыков в области художественного декоративно-прикладного искусства, в области художественной керамики и смежных видах искусства.

### **Задачи освоения дисциплины:**

- овладение основными методами и принципами проектирования и исполнения в материале художественных керамических изделий;
- приобретение базовых технических и технологических знаний, связанных с изготовлением и декорированием керамических изделий и арт-объектов и получение практического опыта в художественной керамике.
- получение навыков и усвоение безопасных методов работы на оборудовании, станках, использование механизмов и инструментов, применяемых художником-керамистом в творческой деятельности.
- формирование умений реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие керамике выразительные свойства и возможности.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование УК-2, УК-6, ПК-2, ПК-3, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА, профиль РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения практических заданий осуществляется еженедельно в течение семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения контрольных заданий, тестового материала в завершении изучения разделов согласно учебному плану. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточные аттестации проводятся в рамках экзаменационной сессии в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных результатов обучающихся по освоению дисциплины.

### **Формы контроля по дисциплине:**

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

контрольная работа по итогам 1, 3, 5 семестра

зачет по итогам 2,4 и 6 семестра

экзамены по итогам 7 семестра

## **2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.**

Текущий контроль освоения темы осуществляется на каждом семинарском занятии по соответствующей теме с помощью консультации творческих заданий и их просмотра.

Для выполнения творческих заданий к каждой теме выдаются методические материалы. В них входят:

1. Образцы работ по теме творческого задания.
2. Информация, разъясняющая темы разделов.
3. Требования к творческому заданию.

### **Модуль 1. Работа с низкотемпературными массами.**

#### **Тема 1. Освоение методов формования изделий из красной глины. Лепка из пласта, Матричный метод**

*Лекция (2 часа)*

Вводная лекция по теме с показом фотоматериалов. Изучение и овладение методом лепки из пласта, шаблонного формования и формования изделий из пласта при помощи матрицы.

*Практические занятия (8 часов)*

Выполнение образцов простых геометрических форм (шар, конус, цилиндр) Размер: 15/15/15 см, 20/20 см.

Формовка тарелки по матрице.

Материал: красная глина

Задача: освоить методы шаблонного формования изделий и формования с помощью матрицы.

#### **Тема 2. Освоение методов создания фактурных поверхностей.**

*Практические занятия (8 часов)*

Задача: изучение роли фактуры в декорировании изделий из керамики.

Требования: усвоить основные виды фактурирования поверхности, качественно выполнить образцы глиняных пластин с использованием различных фактур.

Рекомендуется в качестве штампов использовать различные подручные материалы и мелкие предметы, природные материалы, листья, мелкие веточки. Для создания фактур также необходимы в качестве инструмента специальные стеки и петли.

Размер плиток: 10/10 см.

Список литературы к разделу:

1. Хорхолок В.Б. Художественная керамика. Ручная лепка : учебное пособие под редакцией З. М. Уметбаева. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 156 с. - URL : <https://e.lanbook.com/book/70506> — Режим доступа: для авториз. Пользователей
2. Крамаренко Л. Г. От сосуда – к декоративной пластике. Сб., Декоративное искусство. №8, 1986

## **Раздел 2 Применение ангобов и цветных масс в керамике. Техники ангобной**

## **росписи.**

### **Тема 1. Копия в материале музейного образца сосуда или блюда**

#### *Лекция (2 часа)*

Вводная лекция с демонстрацией приёмов ангобной росписи.

#### *Практические занятия (10 часов)*

Задача: усвоить методику изготовления и декорирования керамического изделия, изучить принципы взаимодействия формы и декора керамических изделий

Требование: выполнить копию музейного образца.

Размер: натуральная величина.

Размер: натуральная величина.

### **Тема 2. Изготовление настенного декоративного блюда.**

#### *Практические занятия (10 часов)*

Освоение навыков ангобной росписи.

Задача: изготовить декоративное блюдо по своему проекту с использованием одной или нескольких техник декорирования.

Требования: грамотное применение техник декорирования – ангобная роспись из калячницы, кистевая техника, сграффито, мраморизация и т.д. Качественно выполнить спроектированное блюдо в материале

Материал: красная глина.

Техника изготовления – формовка на гончарном круге, роспись цветными ангобами, полива глазуриями.

#### Список литературы к разделу:

1. Некрасова М. Народное искусство России в современной культуре. М., 2003
2. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : учебное пособие для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/495515>;

## **Модуль 2. Основы формообразования в керамике**

### **Раздел 1. Тело вращения. Гончарное искусство.**

#### **Тема 1. Выполнение геометрических объёмов на гипсомодельном станке.**

##### *Лекция (2 часа)*

Вводная лекция о работе над заданиями раздела.

##### *Практические занятия (8 часов)*

Освоение навыков работы с гипсом.

Задача: выполнить на гипсомодельном станке три формы вращения – шар, цилиндр, конус.

Требования: качественно выполнить геометрические объёмы.

Материал: гипс.

Размер: 20 см

#### **Тема 2. Питьевой набор в гончарной технике.**

##### *Практические занятия (8 часов)*

Изучение метода изготовления формы в гончарной технике.

Задача: Изготовить по своему проекту набор предметов на основе формообразования тела вращения.

Требования: отформовать и декорировать предметы питьевого набора.

Выявить декоративные качества гончарной техники.

Материал: красная глина.

Техника выполнения формовка на гончарном круге, роспись цветными ангобами, полива глазурями.

Размер: натуральная величина.

Список литературы к разделу:

Астраханцева Т. Гжельская майолика XX века. Монография-альбом. «Аврора», СПб., 2006

2. Некрасова М. Народное искусство России в современной культуре. М., 2003

## **Раздел 2. Декоративная скульптура в керамике.**

### **Тема 1. Анималистическая скульптура из шамотной массы**

*Лекция (2 часа).*

Вводная лекция по темам раздела. Понятие принципов создания анималистической скульптуры в среднем и крупном масштабах. Изучить понятие стилизации в декоративном искусстве.

*Практические занятия (10 часов)*

Задача: овладеть основными принципами формирования шамотной скульптуры.

Требования: изготовить анималистическую скульптуру по своему проекту из шамотной массы.

Материал: шамотная масса.

Декорирование цветными ангобами и глазурями.

Размер: натуральная величина.

### **Тема.2 Изготовление скульптуры из пласта.**

*Практические занятия (10 часов)*

Понятие принципов создания скульптуры из пласта.

Задача: овладеть принципами создания скульптуры в технике лепки из пласта.

Требования: выполнить скульптуру по своему проекту на свободную тему.

Материал: шамотная масса.

Декорирование цветными ангобами и глазурями.

Размер: натуральная величина

Список литературы к разделу:

1. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/493312> — Режим доступа: для авториз. Пользователей;

Копылков М. Изотова М. Одна композиция. СПб., 2010

## **Модуль 3. Работа с литьевыми массами**

### **Раздел 1. Основы гипсомодельного дела и шликерное литьё.**

#### **Тема 1. Ваза из фаянса/ каменной массы методом шликерного литья.**

*Лекция (2 часа).*

Вводная лекция о технологии шликерного литья, работе с высокотемпературными массами.

*Практические занятия (28 часов)*

- Задача: освоить принципы формообразования предмета на основе простейших геометрических форм.
- освоить конструктивные свойства материалов

- выполнить требования по эргономике

Требования: выполнить вазу из фаянса или каменной массы методом шликерного литья.

Материал: фаянс/ каменная масса.

Техника выполнения: создание по чертежам, моделей, гипсовых форм, шликерное литьё, различные способы декорирования фаянса.

Размер: натуральная величина.

Список литературы к разделу:

1. Кубе А. Н. История фаянса / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/496352> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

## **Раздел 2. Скульптура малых форм**

**Тема 1. Изготовление камерной тематической скульптуры из фаянса/ каменной массы методом шликерного литья.**

*Лекция (2 часа).*

Вводная беседа о технологии изготовления многочастных форм для шликерного литья.

*Практические занятия (22 часа)*

Задача: освоить методику изготовления скульптуры методом шликерного литья при помощи гипсовой формы.

Требования: Создать пластилиновую и гипсовую модели спроектированной студентом скульптуры.

Изготовить чистовую форму. Выполнить 3 отливки изделия и декорировать разными способами.

Материал: фаянс/ каменная масса.

Техника выполнения: литьё в гипсовую форму, роспись глазурями, подглазурная роспись, надглазурная роспись.

Размер: натуральная величина.

Список литературы к разделу:

Каталог выставки американской фарфоровой скульптуры студии БИМ, М., 1987

Малолетков В. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети XX - начала XXI века. М., 2010

## **Модуль 4. Техники росписи**

**Раздел 1. Подглазурная роспись фаянса и фарфора. Роспись по сырой эмали.**

**Тема 1. Копирование образцов керамики.**

*Лекция (2 часа).*

Вводная лекция к темам раздела. Изучение приёмов подглазурной росписи. Просмотр фотоматериалов по темам раздела.

*Практические занятия (14 часов)*

Задача: изучение и освоение различных техник подглазурного декорирования (кистевая роспись, графика пером, метод «сухая кисть» и т.д.) на основе копирования образцов керамики (русский изразец, голландский изразец, итальянская майолика) с учётом особенностей техники подглазурного декорирования и росписи глазурями.

Требования: выполнить копии керамических изразцов, тарелок, кувшинов, декорировать их подглазурной росписью.

Размер: натуральная величина.

## **Тема 2. Роспись чаши или вазы в технике подглазурного декорирования**

*Практические занятия (14 часов)*

Задача: изучение и освоение различных техник подглазурного декорирования (кистевая роспись, метод «сухая кисть» и т.д.), роспись глазурями на основе своего проекта.

Требования: отформовать чашу или вазу по своему проекту, декорировать их подглазурной росписью.

Список литературы к разделу:

1. **Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн** / Коллективная монография **под ред. Смирновой М.А.** // Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. – Уфа : Аэтерна, 2018. – Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. – URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296> — Режим доступа: для авториз. Пользователей

1. Казакова Л.В. Декоративное искусство России (в контексте мирового студийного творчества) 1980-2010. - М.: Гнозис, 2013. - 160 с.

## **Раздел 2. Надглазурная роспись фаянса и фарфора**

**Тема 1.** Копия росписи фарфоровых образцов и живописных произведений искусства авангарда в технике надглазурной росписи.

*Лекция (2 часа).*

Техника надглазурной росписи. Просмотр фотоматериалов по теме раздела.

*Консультация (2 часа)*

Обсуждение эскизов и плана работы

*Практические занятия (16 часов)*

Подготовительные работы по выполнению задания

Подготовка материалов и инструментов для выполнения технологических проб и экспериментов.

Задача:

- освоить различные методы надглазурной росписи (кисть, аэрограф, сграффито, деколь) на блюде, чашке, чайной паре, плитке

Требования: выполнить копию произведения изобразительного искусства (искусство авангарда) в технике надглазурной росписи.

Размер: натуральная величина.

## **Тема 2. Роспись серии фарфоровых блюд.**

*Практические занятия (16 часов)*

Задача: создать комплект декоративных фарфоровых блюд в соответствии с идеей разработанной серийной композиции.

Требования: спроектировать и декорировать серию блюд

Материал: фарфор

Техника выполнения: надглазурная роспись

4.

## **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ.**

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, выполнение упражнений, эскизов, проб и экспериментов, Выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как технологические поиски, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к промежуточной аттестации также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к промежуточной аттестации обучающийся исправляет недочёты, проводит подготовку всех практических творческих заданий за семестр к просмотру, оформляет работы к просмотру.

Результаты самостоятельной работы обучающегося представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.**

Требования к защите единой презентации по разделам семестра:

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
3. Продемонстрированы знания выразительных свойств изучаемых в семестре техник изготовления и декорирования в художественной керамике;
4. Найдены технологические решения для выполнения творческих работ по темам разделов
5. Все работы подготовлены к экспонированию.

### **4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.**

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
3. Продемонстрированы знания выразительных свойств изучаемых в семестре техник изготовления и декорирования в художественной керамике;
4. Найдены технологические решения для выполнения творческих работ по темам разделов
5. Все работы подготовлены к экспонированию.