

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.10.2023 15:00:46
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.07 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО**

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили программы Изобразительное искусство и дизайн

Автор ст. преп. И.Б.Толкачев

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «30» августа 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «31» августа 2023 г. № 1.

Нижний Тагил
2023

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование профессиональной готовности студента к осуществлению художественной и методической деятельности в области декоративного искусства.

Задачи:

- изучить базовые методологические, исторические, композиционные, технологические положения декоративного искусства;
- подготовить студентов к практической деятельности в области декоративного искусства;
- изучить и приобрести навыки различных техник и технологий декоративного искусства с учетом содержания обязательного минимума и особенностями развития декоративных технологий региона;
- приобрести навыки применения декоративных техник и технологий в педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Декоративное искусство» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Композиция.
2. Введение в профессию.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Декоративная композиция.
2. Дизайн среды.
3. Композиция и макетирование в дизайне.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;

ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

историческое развитие декоративного и декоративно-прикладного искусства и его теоретические основы, технологию обработки материалов, техники декоративного и декоративно-прикладного искусства.

Уметь: проектировать изделия декоративного и декоративно-прикладного искусства, создавать декоративные изделия в различных техниках художественной обработки различных материалов с соблюдением технологических и художественных условий.

Владеть: навыками работы с различными материалами (глина, дерево, камень, металл), способами декорирования различных материалов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 час.), 5-6 семестры изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	5-6семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216 (6 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	76
Лабораторные занятия	76
Самостоятельная работа:	127
Подготовка к зачету в 5 семестре, подготовка к экзамену в 6 семестре	13

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
3 курс, 5 семестр				
Тема 1. Художественная керамика.				
1. <u>Введение</u> . Цели и задачи курса. Истоки декоративного и декоративно-прикладного искусства. Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративном и декоративно-прикладном искусстве. Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства.	4	2	2	Фронтальный просмотр
2. Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов	8	4	4	Фронтальный просмотр

лепки. Лепка геометрической фигуры шар (жгутовой набор).				
3. Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	24	10	14	Фронтальный просмотр
4.Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры шар (лепка из пласта).	8	4	4	Фронтальный просмотр
5.Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	24	10	14	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача зачета	2	-	4	
Всего в 5 семестре	72	30	42	
3 курс, 6 семестр				
Тема 2. Художественная обработка дерева				
1.Художественная обработка дерева, основные виды, материалы, инструменты и приспособления.	6	2	4	Фронтальный просмотр
2.Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Геометрическая резьба по дереву (рельеф).	60	20	40	Фронтальный просмотр
3.Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Резьба по дереву, пластика объемного изделия.	69	24	45	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	9	-	9	
Всего в 6 семестре	144	46	98	
Всего по дисциплине	216	76	140	

4.3. Содержание тем (разделов) дисциплины

3курс, 5 семестр.

Тема 1. Художественная керамика.

1.Введение в содержание учебного курса. Декоративное искусство и ДПИ в системе искусств. Терминология. Основные составляющие декоративного и декоративно-прикладного искусства.

Цель, задачи и содержание учебного курса. Методические рекомендации к изучению теоретического материала и выполнению практических заданий. Основы понимания декоративного искусства и ДПИ. Оборудование художественной мастерской по художественной обработке материалов. Инструменты и оборудование.

2.Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры шар (жгутовой набор).

Виды художественной керамики. Художественные промыслы. Основные закономерности формообразования и декорирования керамических изделий. Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования керамических изделий.

Практика. Практическое освоение приема жгутового набора: из предварительно раскатанного руками жгута лепят основание будущего изделия. Затем на него накладывают

первый жгут, потом следующий, постепенно наращивая виток за витком. Диаметр нового витка делают больше или меньше в зависимости от конфигурации изделия. Иногда, для того чтобы жгуты имели правильную форму и одинаковую толщину, применяют специальную дощечку с ограничителями. Уложенные жгуты сглаживают пальцами изнутри, удерживая стенки ладонями.

- умение изготавливать жгут определенной длины и одинаковой толщины,
- умение сохранять четкость формы,
- умение объемно - пластически изображать форму.

3.Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).

Практика. Основные закономерности формообразования и декорирования керамических изделий. Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования керамических изделий. Создание вариативных форм керамической пластики. (Ряд композиций в графической технике, лепной форме). Воплощение итоговой композиции в материале.

4.Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры (лепка из пласта).

Практика. Практическое освоение приема лепки из пласта: до начала работы необходимо изготовить пласт, для этой цели глину необходимо равномерно распределить на поверхности, предварительно смоченном куске материи. Затем с каждой стороны пласта укладывают деревянные бруски, той толщины, которая необходима для стенок будущего изделия. После приготовления глину раскатать скалкой. Готовый пласт можно изгибать в соответствии с задумкой автора, формируя из него нужную форму. Можно также разрезать пласт на полосы и формировать изделие по принципу жгутового набора.

- умение изготавливать пласт определенного размера и одинаковой толщины,
- умение сохранять четкость формы,
- умение объемно - пластически изображать форму.

5.Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).

Практика. Основные закономерности формообразования и декорирования керамических изделий. Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования керамических изделий. Создание вариативных форм керамической пластики. (Ряд композиций в графической технике, лепной форме). Воплощение итоговой композиции в материале.

3 курс, 6 семестр.

Тема 2. Художественная обработка дерева.

1.Художественная обработка дерева, основные виды, материалы, инструменты и приспособления.

Виды художественной обработки дерева. Основные закономерности формообразования и декорирования изделий из дерева.

2.Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Геометрическая резьба по дереву (рельеф).

Практика. Орнамент в геометрической резьбе. Рельеф. Стилизация, понятие пластики, конструкции, структуры. Техника и приемы резьбы по дереву.

3.Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Резьба по дереву пластика объемного изделия.

Практика. Стилизация в объеме, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы резьбы по дереву. Модульная организация композиции. Создание вариативных форм декоративной пластики с использованием модуля. (Ряд композиций в графической технике, лепной форме). Воплощение итоговой композиции в материале.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс декоративного искусства является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: декоративная композиция, дизайн, композиция и макетирование в дизайне. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным практическим заданиям. Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в формировании художественно-педагогической компетентности в области декоративного искусства являются:

- преподавание дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиции» в структурной взаимосвязи;
- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной основе;
- включение личностно-ориентированного подхода в обучение декоративно-прикладному искусству для формирования индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого студента;
- использование проблемного моделирования, нацелившего деятельность учащегося на самостоятельное исследование в области теории и практики декоративного и декоративно-прикладного искусства и на создание «художественного изобретения».

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по декоративному искусству используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций:

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием нетрадиционных приемов.
2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и свободного выбора при решении творческих задач.
3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток информации).
4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению.
5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, совместной с преподавателем, групповой, коллективной).

6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с цветом.

Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой происходит сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Самостоятельная работа студента может быть организована по установленному графику с целью закрепления теоретических знаний, умений и навыков практической работы с пластическими материалами в различных видах и декоративно-прикладного искусства. С целью изучения примеров декоративного и декоративно-прикладного искусства выполняется копирование образцов и зарисовки в альбоме.

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных задач:

1. Конструктивное построение формы предметов и их пространственного положения.
3. Выявление основных объемов и масс.
4. Передача формы предметов и характера пластики средствами обработки материалов.

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные приемы и изобразительные средства обработки и декорирования материалов.

Лекционный курс не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области декоративно-прикладного искусства происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Зачет в 5 семестре, экзамен проводится в 6 семестре.

Критерии оценки знаний студентов на зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- грамотно передает объем объектов и их пропорции;
- передаёт объем формы при помощи выразительных средств ДПИ;
- использует приемы декорирования изделия;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически последовательно практическую работу

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, моделировке формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в передаче пропорций, моделировке формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в моделировке формы, не передаются пропорции. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Аркин, Д. Искусство бытовой вещи. - М.: Изогиз, **2016**.
2. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития.- М.: Владос, 2014.
3. Никоненко, Н. М. Декоративно-прикладное творчество. Художественное оформление интерьера.- М.: Феникс, **2014**.
4. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. - М.: Просвещение, **2015**.

Дополнительная литература

1. Алферов Л.Г. Технологии росписи: Дерево. Металл. Керамика. Ткани. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000.
2. Буткевич Л.М. История орнамента. – М.: ВЛАДОС, 2004.
3. Бурдейный М. А. Искусство. – М.: Профиздат, 2009 с., цв.
4. Варава Л.В. Декоративно-прикладное искусство. - Ростов-на-Дону: Феникс; Донецк: Кредо, 2007.
5. Губкин О.П. Каслинский феникс. - Екатеринбург: Сократ, 2004.
6. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей [Изоматериал]. - Москва: АСТ: Астрель, 2010.
7. Константинова С.С. История декоративно-прикладного. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 187 с., ил.
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2006.
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2005.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2004.
11. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики, (теоретические основы формообразования): учебник. - М.: Высшая школа, 1979
12. Максимчук А.М. Предметы интерьера, сувениры и украшения из природных материалов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
13. Прекрасное - своими руками / сост. С. Газарян. – М.: Детская литература, 1986. – 155 с., цв. ил.
14. Тихонова В.А. Скульптуры - анималисты Москвы. - М.: Советский художник, 1969

15. Смолицкий В.Т. Народные художественные промыслы РСФСР. Учебное пособие для художественных училищ. - М.: Высшая школа, 1982.
16. Фокина Л.В. Орнамент: учеб. пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
17. Хохлова Е.Н. Народные художественные промыслы (керамика). - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах (мастерских аудитория № 101), оборудованных для работы с материалом и демонстрацией наглядных пособий:

1. Станки для обработки материалов.
2. Инструменты для обработки материалов.
3. Материалы.
4. Доска для рисования мелом.
5. Наглядные пособия (плакаты, репродукции художественных произведений, работы студентов).
6. Стеллажи для хранения студенческих работ.