

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.В.01,ДВ.04.02 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили	«Изобразительное искусство и технология»
Форма обучения	Очная

Рабочая программа дисциплины «художественная обработка материалов». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021.11 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (№125 от 22.02.2018)

Автор: старший преподаватель кафедры ХО _____ И.Б. Толкачев

Одобен на заседании кафедры ХО11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО _____ И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО14 мая 2021 г., протокол № 4.

Председатель методической комиссии ФХО _____ А.Н. Садриева

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.

© И.Б. Толкачев, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Учебно-тематический план.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	6
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	7
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	8
6.1. Организация самостоятельной работы студентов	8
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	10
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	10
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование профессиональной готовности студента к осуществлению художественной и методической деятельности в области художественной обработки материалов.

Задачи:

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая анатомия», «История искусств», «Композиция», «Декоративно-прикладное искусство».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Профессиональная деятельность	ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна, технологического производства и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов технического творчества.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288
Контактная работа, в том числе:	288
Лекции	-
Практические занятия	112
Самостоятельная работа	149
Подготовка к экзамену, сдача экзамена в 9 семестре	27

4.2. Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		лекции	лабораторная работа		
4 курс, 8 семестр					
Тема 1. 1. Художественный металл, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	28	-	9	19	Оценка устного сообщения
2. Художественное литье, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	28	-	9	19	Оценка устного сообщения
3. Проектирование и изготовление оловянного изделия (формообразование, конструирование и декорирование)	28	-	9	19	Фронтальный просмотр
Тема 2. 1.Художественный металл. Ювелирное искусство материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	28	-	9	19	Оценка устного сообщения
2. Проектирование и изготовление ювелирного изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	32	-	12	20	Фронтальный просмотр
Всего в 8 семестре	144	-	48	96	
5 курс, 9 семестр					
Тема 1. 1. Художественное стекло, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	22	-	12	10	Оценка устного сообщения
2. Художественное техника «Тиффани», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	22	-	12	10	Оценка устного сообщения
3. Проектирование и изготовление витража в технике «Тиффани» (формообразование, конструирование и декорирование).	22	-	12	10	Фронтальный просмотр

Тема 2. 1. Художественное техника «Фьюзинг», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	22	-	12	10	Оценка устного сообщения
2. Проектирование и изготовление изделия в технике «Фьюзинг» (формообразование, конструирование и декорирование).	29	-	16	13	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	27	-	-	27	Оценка устного сообщения
<i>Всего в 9 семестре</i>	144	-	64	80	
Всего по дисциплине	288	-	112	176	

4.3. Содержание дисциплины

4 курс, 8 семестр

Тема 1.

1. Художественный металл, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Виды художественных изделий из металла. Основные закономерности формообразования и декорирования изделий. Стилизация природных форм, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования изделий.

2. Художественное литье, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Виды художественного литья из металла. Основные закономерности формообразования и декорирования изделий. Техника и приемы конструирования изделий.

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

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

Тема 2.

1. Художественный металл, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование. Ювелирное искусство материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Практика. Виды художественных ювелирных изделий из металла. Основные закономерности формообразования и декорирования изделий. Стилизация природных форм, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования изделий.

2. Проектирование и изготовление оловянного изделия (формообразование, конструирование и декорирование).

Практика. Создание вариативных форм декоративной пластики. (Ряд композиций в графической технике). Воплощение итоговой композиции в материале.

5 курс, 9 семестр

Тема 1.

3. Художественное стекло, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Виды художественных изделий из стекла. Основные закономерности формообразования и декорирования изделий. Стилизация природных форм, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования изделий.

4. Художественная техника «Тиффани», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Виды художественного витража. Основные закономерности формообразования и декорирования изделий. Техника и приемы конструирования изделий.

3. Проектирование и изготовление оловянного витража в технике «Тиффани» (формообразование, конструирование и декорирование).

Практика. Основные закономерности формообразования и декорирования изделия из стекла. Стилизация, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования изделия из стекла. Создание вариативных форм витража. (Ряд композиций в графической технике). Воплощение итоговой композиции в материале.

Тема 2.

1. Художественная техника «Фьюзинг», основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Практика. Виды художественных изделий их стекла в технике «Фьюзинг». Основные закономерности формообразования и декорирования изделий. Стилизация природных форм, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования изделий.

2. Проектирование и изготовление изделия в технике «Фьюзинг» (формообразование, конструирование и декорирование).

Практика. Создание вариативных форм декоративной пластики. (Ряд композиций в графической технике). Воплощение итоговой композиции в материале.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс художественная обработка материалов является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: скульптура, рисунок, история искусств, дизайн среды. 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 декоративно-прикладного искусства являются:

- преподавание дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая анатомия», «Композиция», «Дизайн среды», «Декоративно-прикладное искусство» 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 художественной обработки материалов 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 художественной обработке материалов 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-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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 декоративно-прикладного искусства. С целью изучения примеров художественной обработки материалов 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 художественной обработки материалов происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед.

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. Художественный металл, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	19	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Упражнения, закрепляющие понятия темы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Художественное литье, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	19	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Проектирование и изготовление оловянного изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	19	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Ювелирное искусство материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	19	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Проектирование и изготовление ювелирного изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	20	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Художественное стекло, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	10	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

7.Художественное техника «Тиффани», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	10	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Проектирование и изготовление витража в технике «Тиффани» (формообразование, конструирование и декорирование).	10	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9.Художественное техника «Фьюзинг», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	10	Работа с литературой по теме. Завершение составления словаря терминов.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
10.Проектирование и изготовление изделия в технике «Фьюзинг» (формообразование, конструирование и декорирование).	13	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к экзамену	27	Работа с литературой	
Всего:	176		

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль знаний и умений студентов проводится 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 по художественной обработке материалов проводится в форме экзамена в 9 семестре в виде просмотра практических работ.

7. 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.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах (мастерских), 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.