

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 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

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 «декоративно-прикладное искусство». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021.12 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 ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО _____ И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 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.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	7
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	8
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	9
6.1. Организация самостоятельной работы студентов	9
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	11
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	11
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	Error! Bookmark not defined.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи:

- изучить базовые методологические, исторические, композиционные, технологические положения декоративно-прикладного искусства;
- подготовить студентов к практической деятельности в области декоративно-прикладного искусства;
- изучить и приобрести навыки различных техник и технологий декоративно-прикладного 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 «Декоративно-прикладное искусство» 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», «Художественная обработка материалов».

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные термины, отражающие специфику декоративно-прикладного искусства как вида творческой деятельности;
- основные виды и жанры декоративно-прикладного искусства;
- выразительные средства декоративно-прикладного искусства;
- основные этапы работы над декоративно-прикладной композицией;
- критерии качества декоративных изделий в определенной технике;
- особенности анализа произведений декоративно-прикладного искусства;
- техники безопасности при работе в художественных мастерских.

уметь:

- проектировать изделия декоративно-прикладного искусства;
- создавать декоративные изделия в различных техниках художественной обработки различных материалов с соблюдением технологических и художественных условий;
- организовывать художественные учебные мастерские для технологического процесса;
- использовать историко-теоретический художественный опыт для создания собственного художественного образа.

владеть:

- навыками работы с различными материалами (глина, дерево, камень, металл);
- способами декорирования различных материалов;
- приемами выполнения фронтальной пластики-рельефа, барельефа, горельефа, круглой декоративной пластики;
- приемами проектирования изделия декоративно-прикладного искусства;
- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (методическая литература, сайты, образовательные порталы и т.д.).
- навыками передачи художественного опыта в области декоративно-прикладного искусства школьникам.

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					
1. <u>Введение</u> . Цели и задачи курса. Истоки декоративно-прикладного искусства. Основные термины, понятия.	31	-	12	19	Оценка устного сообщения

Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств, Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства.					
Тема 1. 2. Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры шар (жгутовой набор).	31	-	12	19	Оценка устного сообщения Фронтальный просмотр
3. Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	31	-	12	19	Фронтальный просмотр
Тема 2. 1.Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры (лепка из пласта).	31	-	12	19	Оценка устного сообщения. Фронтальный просмотр
2.Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	32	-	12	20	Фронтальный просмотр
Всего в 8 семестре	144		48	96	
5 курс, 9 семестр					
Тема 1. 1. Художественная обработка дерева, основные виды, материалы, инструменты и приспособления.	38	-	21	17	Оценка устного сообщения
2. Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Геометрическая резьба по дереву (рельеф).	38	-	21	17	Фронтальный просмотр
3. Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Резьба по дереву пластика объемного изделия.	41	-	22	19	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	27	-	-	27	Оценка устного сообщения
Всего в 9 семестре	144	-	64	80	
Всего по дисциплине	288	-	112	176	

4.3. Содержание дисциплины

4 курс, 8 семестр

1. Введение в содержание учебного курса. ДПИ в системе искусств. Терминология. Основные составляющие декоративной композиции.

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

Тема 1.

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 виты 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.

Тема 2.

1. 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 приготовить 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.

2. 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.

5 курс, 9 семестр

Тема 1.

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 декоративно-прикладного искусства является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: скульптура, рисунок, история искусств, дизайн, декоративная композиция в среде. 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», «Декоративная композиция в среде» 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 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 декоративно-прикладному 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-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 и декоративно-прикладного искусства. С целью изучения примеров 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.

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. <u>Введение</u> . Цели и задачи курса. Истоки декоративно-прикладного искусства. Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств, Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства.	19	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2.Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры шар (жгутовой набор).	19	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	19	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры (лепка из пласта).	19	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, конструирование и декорирование).	20	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Художественная обработка дерева, основные виды, материалы, инструменты и приспособления.	17	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Упражнения,	Опрос. Проверка выполненного задания на

		закрепляющие понятия темы.	практическом занятии
7. Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Геометрическая резьба по дереву (рельеф).	17		Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Изучение основных приемов формообразования и декорирования изделий из дерева. Резьба по дереву пластика объемного изделия.	19		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 декоративно-прикладному искусству 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.