

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.В.01.03 ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили программы Изобразительное искусство и дизайн

Автор ст. пр 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 декоративной композиции.

Задачи:

- изучить базовые методологические, исторические, композиционные, технологические положения декоративной композиции;
- подготовить студентов к практической деятельности в области декоративной композиции;
- изучить и приобрести навыки различных техник и технологий декоративной композиции 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 «Декоративная композиция» 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. Декоративное искусство.
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 декоративной композиции и декоративно-прикладного искусства и его теоретические основы, технологию обработки материалов, техники декоративной композиции и декоративно-прикладного искусства.

Уметь: проектировать изделия декоративной композиции 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 3 зач. ед. (108 час.), А семестр изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	Асеместр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	60
Лабораторные занятия	60
Самостоятельная работа:	39
Подготовка к экзамену в А семестре	9

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		
5 курс, А семестр				
Тема 1. Художественный металл.				
1. <u>Введение</u> . Цели и задачи курса. Истоки декоративной композиции и декоративно-прикладного искусства. Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративной композиции и декоративно-прикладном искусстве. Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства.	4	2	2	Фронтальный просмотр
2. Художественный металл, основные виды и направления, материалы, инструменты,	4	2	2	Фронтальный просмотр

приспособления и оборудование.				
3.Художественное литье, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	4	2	2	Фронтальный просмотр
4.Проектирование и изготовление оловянного изделия (формообразование, конструирование и декорирование)	34	24	12	Фронтальный просмотр
Тема 2. Художественное стекло.				
5.Художественное стекло, основные виды и направления, материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	4	2	2	Фронтальный просмотр
6.Художественное техника «Тиффани», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	4	2	2	Фронтальный просмотр
7.Проектирование и изготовление витража в технике «Тиффани» (формообразование, конструирование и декорирование).	24	14	10	Фронтальный просмотр
8.Художественное техника «Фьюзинг», материалы, инструменты, приспособления и оборудование.	4	2	2	Фронтальный просмотр
9.Проектирование и изготовление изделия в технике «Фьюзинг» (формообразование, конструирование и декорирование).	15	10	5	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	9	-	9	
Всего в А семестре	108	60	48	
Всего по дисциплине	108	60	48	

4.3. Содержание тем (разделов) дисциплины

5курс, А семестр.

Тема 1. Художественный металл.

1.Введение в содержание учебного курса. Декоративная композиция и ДПИ в системе искусств. Терминология. Основные составляющие декоративной композиции и декоративно-прикладного искусства.

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

2.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.

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

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

4.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. Художественная стекло.

5.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.

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

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

7.Проектирование и изготовление 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.

8.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.

9.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 декоративная композиция является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: декоративное искусство, 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 декоративной композиции 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 декоративной композиции и 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 декоративной композиции 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 декоративной композиции 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 техниках декоративной композиции и

декоративно-прикладного искусства. С целью изучения примеров декоративной композиции 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 декоративной композиции и 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. Экзамен проводится в А семестре.

Критерии оценки знаний студентов на зачете, экзамене

Оценка 5 (*отлично*):

- соответствует качественно и творчески решенной декоративной композиции, доведенной до технического и художественного завершения.

Оценка 4 (*хорошо*):

- подразумевает творческий замысел композиции, грамотно воплощенный с технической точки зрения, но с определенными недочетами в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности.

Оценка 3 (*удовлетворительно*):

- предполагает недочеты в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности, техническом исполнении проекта и изделия.

Оценка 2 (*неудовлетворительно*):

- указывает, что допущены серьезные ошибки в композиции, 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.