МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра технологии, экономики и сервиса

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

_____ Ю.С. Нанакина
(подпись)

«__20___» _февраля_____2024 г.

Рабочая программа дисциплины

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Технология и предпринимательство

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества» являются становление профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования посредством формирования системных знаний по теории и художественному проектированию изделий декоративно-прикладного искусства и способствовать диалогу культур и уважению к многонациональному, поликультурному составу российского общества.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества» является дисциплиной по выбору; относится к формируемой участниками образовательных отношений части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к прохождению практик: Производственная практика, преподавательская практика (Предметно-методический модуль); Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика (Предметно-методический модуль); Производственная практика, научно-исследовательская работа (Предметно-методический модуль); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере проектной и учебно-исследовательской деятельности;

– основные этапы проектирования, их последовательность и взаимосвязь;

– принципы организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ;

– основные возможности реализации и содержание дополнительной общеобразовательной программы.

Уметь:

– определять совокупность необходимых ресурсов для реализации каждой задачи;

– проектировать процесс решения каждой задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;

– формировать предметную образовательную среду с учётом планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов обучения;

– готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по привлечению обучающихся;

– анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

Владеть:

– способами решения конкретных задач проекта на уровне заявленного качества и за установленное время;

– навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;

– навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера;.

– принципами организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ;

– навыками электронного обучения.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения. УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям. УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных

		социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира. УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера.

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-2 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредмет ных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-2.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для формирования результатов обучения, в том числе в предметной области среднего образования «Технология» (с элементами предпринимательства), в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. ПК-2.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения метапредметных и предметных результатов в предметной области среднего образования «Технология» (с элементами предпринимательства). ПК-2.3. Использует технологии личностного развития, знания в области технологии и предпринимательства для достижения личностных результатов учащихся.	Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
ПК-6. Способность организовывать деятельность обучающихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы	ПК-6.1. Умеет разрабатывать информационные материалы о содержании дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по привлечению обучающихся. ПК-6.2. Анализирует мотивы поведения обучающихся, образовательные потребности и запросы обучающихся. ПК-6.3. Диагностирует уровень знаний детей к освоению выбранной образовательной программы. ПК-6.4. Проводит оценку готовности образовательного учреждения к осуществлению образовательной деятельности по технологии и предпринимательству. ПК-6.5. Создает условия для развития учащихся, мотивирует их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлекать к целеполаганию. ПК-6.6. Использует на занятиях инновационные образовательные методы, средства и приемы организации деятельности обучающихся.	Профессиональный стандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

	ПК-6.7. Создает педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы. ПК-6.8. Проводит педагогическое наблюдение, использует различные методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения учащихся на занятиях. ПК-6.9. Взаимодействует с членами педагогического коллектива, представителями профессионального сообщества, родителями учащихся (для программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и организациями при решении задач обучения и(или) воспитания отдельных учащихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики.	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере проектной и учебно-исследовательской деятельности (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– основные этапы проектирования, их последовательность и взаимосвязь (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– разновидности рисков и ограничений в проектной деятельности (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);.

– фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе (УК-5 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– принципы организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ (ПК-2 (индикаторы 1, 2, 3);

– принципы междисциплинарного подхода для достижения метапредметных и предметных результатов обучения (ПК-2 (индикаторы 1, 2, 3);

– основные возможности реализации и содержание дополнительной общеобразовательной программы (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Уметь:

– определять совокупность необходимых ресурсов для реализации каждой задачи (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– проектировать процесс решения каждой задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (УК-5 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– формировать предметную образовательную среду с учётом планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов обучения (ПК-2 (индикаторы 1, 2, 3);

– использовать технологии личностного развития обучающихся средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-2 (индикаторы 1, 2, 3);

– готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по привлечению обучающихся (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

– создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлекать к целеполаганию (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

– анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Владеть:

– способами решения конкретных задач проекта на уровне заявленного качества и за установленное время (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта (УК-2 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции (УК-5 (индикаторы 1, 2, 3, 4);

– навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера (УК-5 (индикаторы 1, 2, 3, 4);.

– развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления (УК-5 (индикаторы 1, 2, 3, 4);.

– принципами организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ (ПК-2 (индикаторы 1, 2, 3);

– навыками электронного обучения (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

– навыками использования дистанционных образовательных технологий (если это целесообразно) (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

– навыками проведения педагогического наблюдения, использует различные методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях (ПК-6 (индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 2 зачётных единиц (54 час.)

Контактная работа 25,83 час.

Самостоятельная работа 55,17 час.

Практическая подготовка 24 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	7 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	10,5	21
Практические занятия	22,5	

Зачет	0,25	
Всего	33,25	21

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1.	Раздел 1. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство Тема 1. Истоки декоративно-прикладного искусств	7	1,5	-	1,5	2,5	самостоятельная работа-презентация, реферат,
2.	Тема 2. Виды декоративно-прикладного искусства.	7	1,5	-	1,5	2	
3.	Тема 3. Средства художественной выразительности ДПИ. Орнамент в искусстве народов России и народов мира	7	1,5	-	1,5	3	
4.	Раздел 2. Художественная обработка изделий декоративно-прикладного характера Тема 4. Художественный текстиль	7	3	-	4,5	3	самостоятельная работа-презентация, разноуровневые задачи и задания
5.	Тема 5. Художественная обработка природных материалов –соломка, береста, дерево, глина	7	1,5	-	4,5	3	
6.	Тема 6.Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного искусства».	7	1,5	-	9	7,5	самостоятельная работа-итоговая творческая работа
	ИТОГО		10,5		22,5	21	зачет

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам

Раздел 1. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство

Тема 1. Истоки декоративно-прикладного искусства

Понятие искусства как феномена развития человеческого сознания от религиозно-мифологического к научному и эстетическому. Материально-техническая культура общества и явления художественной деятельности как определяющие факторы развития

декоративно-прикладного искусства. Единство и взаимосвязь функции, конструкции, материала и декора в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Народное творчество – корневое начало всех искусств. Бытование народного искусства в гармоничном единстве разнообразных “синкретических комплексов”: календарно-обрядовая культура, деревянное зодчество, музыкально-поэтический фольклор, декоративно-прикладное искусство, танец, костюм и т.д. Преимущественная имперсональность народного искусства, его коллективная основа.

Общее и специфическое в профессиональном и народном ДПИ: выражение субъективного, индивидуального через школы народного мастерства /в народном ДПИ/ - стремление противопоставить себя школе, индивидуальное выражение /в профессиональном ДПИ/; приверженность канону – преодоление канонов; творчество на основе следования традиции, коллективность – проявление индивидуальности, оригинальности; народное ДПИ как носитель этнического ядра художественной культуры – неявная связь с этнической культурой в профессиональном ДПИ; «планетарность» народного искусства, ее выражение в концептуальных образах /Г.К. Вагнер – слабое проявление «планетарности» в индивидуально-художественном творчестве; преемственность, устойчивость структуры в народном ДПИ – постоянная изменчивость в профессиональном ДПИ.

Тема 2. Виды декоративно-прикладного искусства.

Синтез ДПИ с другими видами изобразительного искусства: графикой, живописью, скульптурой, архитектурой. Многообразие форм художественной культуры, их изначальная нерасчлененность – результат целостного познания и преобразования природной среды. Народное художественное творчество – корневое начало всех искусств. Народное и классическое искусство – как типы художественного творчества в системе культуры. Общее и специфическое в природе их бытования и развития.

Взаимодействие и взаимовлияние народного и классического искусства. Характеристика связей разных областей народного искусства с профессиональной литературой, музыкой, изобразительным искусством.

Виды народного и профессионального декоративно-прикладного искусства: художественная обработка дерева, металла, керамика, художественная обработка ткани (узорное ткачество, вышивка, роспись, лоскутное шитье и др.), стекла, рога, кости, кожи, меха; лаковая миниатюра, монументально-декоративное искусство мозаики, витража.

Тема 3. Средства художественной выразительности ДПИ. Орнамент в искусстве народов России и народов мира

Форма вещи, функциональная, конструктивная и эстетическая ценность формы; единство всех элементов формы: соразмерность и соподчиненность /пропорции, масштабность, ритм, контраст, нюанс/.

Зрительные признаки формы: геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень. Взаимосвязь цвета с формой и функцией вещи.

Орнамент как средство художественной выразительности в ДПИ. Композиционная основа орнамента /линейной, замкнутой, симметричной, асимметричной, динамичной, статичной/, ритмические узлы, характер цветовых сочетаний. Орнамент в искусстве народов России и народов мира. Принципы построения орнаментальной композиции в линейном, замкнутом и сетчатом орнаментах. Зависимость характера орнамента от материала и назначения художественного изделия. Вещь-орнамент. Источники рождения орнамента, значение орнаментальных мотивов в народном ДПИ у различных народов мира.

Древнейшие мотивы геометрического орнамента /знаки земли, воды, солнца, древа, молнии, человека/. Характерные особенности орнаментов Древнего Египта, Древней Греции.

Орнаменты различных художественных стилей /готический, орнамент эпохи Возрождения, орнамент стиля барокко, стиля рококо, стиля классицизм/.

Орнамент народов России. Орнаментальные мотивы в различных видах декоративно-прикладного искусства – резьбе, вышивке, ткачестве, керамике, и др. Декоративная функция русского орнамента, связь мотивов с фольклором. Особенности орнаментики произведений профессионального декоративно-прикладного искусства.

Раздел 2. Художественная обработка изделий декоративно-прикладного характера

Тема 4. Художественный текстиль

Традиционное и современное лоскутное шитье. Художественные и технологические особенности традиционного лоскутного шитья: орнаменты /звезда, мельница, колодец и др./, разнообразие цветового решения, композиции лоскутных вещей. Специфика современного лоскутного шитья народов мира /пэчворк, квилт/ и России. Технология выполнения лоскутных композиций с эффектами статики и динамики.

Современная вышивка. Сквозные /ажурные швы/ - мережка, строчка. Цветная перевить. Крестецкая строчка. Ивановская белая строчка по мелкой сетке. Нижегородский гипюр. Свободные швы: белая гладь /Холуй, Мстера/, Владимирский верхошов, тамбур /северные и центральные области России/, золотое шитье /Торжок, Арзамас/. Технология выполнения строчевой вышивки и вышивки по свободному контуру.

Традиционная русская народная вышивка. Вышивка – один из наиболее распространенных видов народного искусства. Мотивы вышивки /геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные/. Приемы вышивания. Счетные швы: роспись, русская счетная гладь, атласники, набор, крест /Архангельская, Вологодская, Рязанская, Воронежская и др. области/. Вышивка народов Поволжья и Приуралья. «Орловский спис», «Владимирский верхошов» - сочетание счетных швов и свободной вышивки. Построение узора вышивки. Украшающие швы.

Узорное вязание на спицах и крючком – традиционный промысел Севера России, Рязанской, Пензенской, Тульской и др. губерний. Краткая история возникновения вязания крючком и спицами. Многообразие и особенности вязания крючком. Украшение русского народного костюма XV – начала XX веков и городского костюма в России XVIII – начала XX веков вязаным кружевом. Сырье и материалы для вязания крючком и спицами. Ассортимент ниток и пряжи для вязания крючком и спицами. Ирландские кружева в современной одежде. Инструменты для вязания крючком и спицами. Условные обозначения схем узоров. Колорит, орнамент вязаных шерстяных изделий, их сходство с узорами браного ткачества и счетной вышивки. Оренбургские пуховые платки – паутинки. Технология узорного вязания на спицах и крючком.

Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество. Характерные особенности орнаментики и колорита тканых изделий Русского Севера, Центральной и Южной России. Способы узорного ткачества: браное, выборное, пестрядь и др. Инструменты и приспособления, материалы для ткачества. Приемы работы на ткацком стане /кроснах/, бердышке, дощечках, игле, вилке, проволочке и др.

Русское ручное ковроделие. Виды ковров, мотивы, цвет, композиция ковровых орнаментов. Центы ковроделия /XIX в./ - Курск, Орел, Воронеж, Саратов и др.

Русская набойка. Роспись тканей. Традиционные способы набойки /с помощью манер и на основе резервирования/. Мотивы древней набойки /дороги, огурцы, розетки и др. геометрические мотивы и т.д./.Типы орнаментов в набойке /сетчатый, замкнутый/. Орнаменты и колорит набивных платков и шалей /Павловский Посад, Иваново и др./, набивных тканей из хлопка, льна /Иваново, Москва, Подмосковье и др./. Технология традиционной ручной набойки. Традиции русской набойки в ситцах Ивановского края.

Западноевропейские мотивы в ивановской набойке XIX – XX вв. Особенности красных вытравных ивановских ситцев XIX – XX вв. Растительный орнамент в ивановской набойке и его стилистические особенности. Современные ивановские ситцы.

Роспись тканей. Основные виды художественной росписи ткани (узелковая окраска ткани, холодный и горячий батик, свободная роспись ткани).

Кружевоплетение. Возникновение кружевоплетения из льняных нитей в России в конце XVII – начале XVIII в. Инструменты и приспособления для ручного кружевоплетения. Способы плетения кружев: парный и сцепной. Характер орнамента, специфика выполнения вологодского, кировского, елецкого, михайловского, балахнинского кружев.

Тема 5. Художественная обработка природных материалов – соломка, береста, дерево, глина

Технология обработки природных материалов как вид народного профессионального декоративно-прикладного искусства.

Народные традиции изготовления изделий из природного материала. Определение основных понятий ("народное искусство", "природные материалы" и др.). Характеристика видов природного материала. Многообразие художественных форм изделий из природного материала.

Береста и солома как художественные материалы.

Художественные и технологические основы плетения из бересты. Конструирование изделий из пластовой бересты и сколотой. Традиционное плетение и конструирование из соломки. Искусство инкрустации соломки.

Художественная обработка дерева

Виды резьбы по дереву. Художественные и технологические качества дерева, их использование в работах мастеров народного и профессионального ДПИ. Виды художественной обработки дерева /резьба, токарная обработка, роспись, инкрустация, выжигание/. Традиционные и современные изделия из дерева и древесных материалов. Декор изделий из дерева с помощью росписи. Графические и живописные виды росписи по дереву Севера России

Глина в декоративном искусстве и народных промыслах

Традиционное и современное гончарное искусство. Керамика, ее разновидность /терракота, майолика, фарфор, фаянс/.Гончарное дело, история его развития. Центры художественной керамики. Гжельская керамика. Виды декора керамической посуды. Искусство русского изразца. Глиняная игрушка России. Древние истоки образов народной игрушки, взаимосвязь ее с древнейшими культовыми обрядами, олицетворением сил природы. Особенности формы, пропорций, декора игрушки в различных школах народного мастерства. Влияние качества глины на художественные особенности игрушки. Технология лепки, обжига и декора глиняной игрушки. Дымковская, филимоновская, каргопольская, абашевская, скопинская, балхарская и др.

Тема 6. Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного искусства».

Организация процесса изготовления изделия декоративно-прикладного искусства – идея, замысел, соединения историчности и современности. Обобщенный алгоритм проектирования. Оценка результатов. Критерии оценки. Защита проекта.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательные технологии: проблемного обучения, технология развития критического мышления, рейтинговая.

Методы: информационно-рецептивный, частично поисковый, творческий (дискуссия, групповая работа).

Инновационные формы учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в следующих формах: лекция – визуализация (презентация), лекция проблемного характера.

В ходе практических занятий организуются: выполнение художественных проектов на основе самостоятельной разработки творческо-конструкторской деятельности и дизайна (в том числе на применение ИКТ в учебном процессе).

Практические занятий проводятся в интерактивных формах, среди которых основными являются разбор конкретных ситуаций (Раздел Художественная обработка изделий декоративно-прикладного характера). Выполнение практических заданий по сравнению, анализу и проектированию изделий изучаемого вида декоративно-прикладного искусства; занятия – путешествия по разным векам и странам для изучения различных видов декоративно-прикладного искусства, входящих в программу; после окончания выполнения творческой работы предусмотрен творческий отчет внутри группы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы студента предполагает: анализ литературы и готовых изделий по различным видам декоративно-прикладного искусства (имеющихся на кафедре технологии, экономики и сервиса по дисциплине «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества» (по конкретному виду декоративно-прикладного искусства); методическую работу студентов и разработку презентаций по разделам программы; подготовку и оформление рефератов и презентаций к ним выполнение творческой работы, (см. таблицу 4.1).

Методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу студентов: литература в университетской библиотеке, сайты по декоративно-прикладному искусству в интернете, видеофильмы.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к РП.

Доступ к методическим материалам самостоятельной работы студентов рабочей программы дисциплины «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества» осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества» предусматривается вид отчетности – зачет, контролируемые знания, умения и владения, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, проверяются индивидуальным творческим заданием, которое выполняется в процессе практической и самостоятельной работы. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на промежуточной аттестации – 30 баллов.

Индивидуальное творческое задание по дисциплине выполняется в процессе практической и самостоятельной работы по подготовке к промежуточной аттестации.

Критерии оценки за индивидуальное творческое задание:

За выполненное задание максимальное количество баллов – 30.

21-30 баллов - качественно и грамотно выполнено творческое задание.

14-20 баллов - качественно и грамотно выполненные творческие задания, но с нарушением объёма выполненного задания или неаккуратное оформление.

8-13 баллов - творческое задание выполнено, но с нарушением объёма выполненного задания и неаккуратное оформление, или допущены отклонения в правильности исполнения задания.

0-7 некачественно выполнено творческое задание; с нарушением объёма и неаккуратное оформление; допущены отклонения в правильности исполнения задания и технологии изготовления.

Зачетный билет состоит из двух теоретических вопросов. Каждый вопрос оценивается 7,5 баллами, за два вопроса студент может набрать 15 баллов. При ответе на вопрос студенту необходимо переложить теоретические знания на практический конкретный пример, показать уровень сформированности компетенций (пороговый, базовый и повышенный уровень).

Критерии оценки:

6-7,5 баллов, оценивается как **«отлично»** и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- владеют понятийным аппаратом;
- подтверждают теоретические знания примерами из практики.

4-5 баллов оценивается как **«хорошо»** и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

2-3 балла оценивается как **«удовлетворительно»** и ставится студентам, которые при ответе:

- в основном знают программный материал;
- в целом усвоили основную литературу;
- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы.

0-1,5 баллов оценивается как **«неудовлетворительно»** и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
- демонстрируют незнание теории и практики предмета.

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100 – балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на экзамене. Оценка выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины
«Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества»
при рейтинговой системе оценивания
7 семестр

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества» в полном объёме представлен в Приложении 2 к РП «Фонд оценочный средств».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства : учебное пособие : [16+] / О. Н. Березовикова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 128 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574633. – Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 978-5-7782-3318-8. – Текст : электронный.
2. Воронова, И. В. Проектирование : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» : [16+] / И. В. Воронова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2020. – 168 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696779. – ISBN 978-5-8154-0516-5. – Текст : электронный.
3. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия, этапы развития: учебное пособие для студентов вузов / В. Б. Кошаев. - Москва: Владос, 2014. - 272 с.
4. Нижибицкий, О.Н. Художественная обработка материалов: учебное пособие / О.Н. Нижибицкий. - СПб.: Политехника, 2011. - 211 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7325-0995-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557

дополнительная литература:

1. Вакуленко,Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество : теория, история, практика : учебное пособие / Е. Г. Вакуленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 384 с.
2. Заёнчик,В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности. Предметная среда и дизайн : учебник для вузов / В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. - Москва : Академия, 2006. - 320 с.
3. Наумов, В. П. Творческо-конструкторская деятельность : учебное пособие : [16+] / В. П. Наумов. – 2-е изд., испр. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 183 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110. – Библиогр.: с. 164-167. – ISBN 978-5-9765-4265-5. – Текст : электронный.
4. Константинова, С. С. История декоративно-прикладного искусства: конспект лекций / С. С. Константинова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 192 с.
5. Косогорова, Л. В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва: Академия, 2012. - 224 с.: 16 с. цв. ил.
6. Ткаченко, А.В. Художественная керамика: учебное пособие / А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств». - Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 244 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0313-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43838
7. Христолюбова, Д. Ю. Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское) : учебное пособие : [14+] / Д. Ю. Христолюбова ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург :

Высшая школа народных искусств, 2016. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499482 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-54-7. – Текст : электронный.

8. Чухловина, Н. А. Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве (художественная керамика) : учебное пособие / Н. А. Чухловина ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – 89 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698791
9. Цветкова, Н. Н. Искусство ручного ткачества [Электронный ресурс] / Н. Н. Цветкова. - СПб.: Издательство «СПбКО», 2014. - 217 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256088.
10. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие : [16+] / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2019. – 175 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600057 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-950-2. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. http://stranamasterov.ru/node/9668 сайт «Страна мастеров» - плетение
2. http://tues.narod.ru/master-class/6/pyatkov.html сайт «Мастер-классы с берестой»
3. http://tues.narod.ru/master-class/20/20.html сайт «Мастер-классы с берестой»
4. http://www.quilters.ru/main/history.php сайт ассоциации лоскутного шитья России
5. http://www.quilts.com.ua/istoria.html сайт «Мастерская лоскутного шитья»
6. http://www.rukukla.ru/article/mywork/trapi4nye_kukly.htm сайт «Тряпичные куклы»
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-Википедия, вышивка
8. http://needlework.narod.ru/history.html история вышивки
9. http://www.russian-masters.net/42.php сайт «Народные промыслы России»
10. http://www.artprojekt.ru/library/rus18/st021.html Энциклопедия искусства
11. http://www.statesymbol.ru/image/regionsymbol/20051003/39600549.htmlСайт «РИА новости» Ивановские ситцы
12. http://www.rah.ru/content/ru/main_menu_ru/section-science_activity/section-term_dictionary.html?filterByLetter=%F0&wordId=4741 сайт Российской академии художеств
13. http://www.narodko.ru/article/kroy/poaca_i_opoacki.htm узорное ткачество http://www.kefa.ru/article/kefa/you/formovka_na_cilindri4eckoi_bolvanke.htm сайт «Народные промыслы» Керамика
15. Декоративно-прикладное искусство http://dic.academic.ru
16. Художественное декорирование. Проектирование художественного декорирования. http://profstroysv.ru/dekor.html
17. Музей декоративно-прикладного и народного искусства http://www.vmdpni.ru/news/index.htm

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;

Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа

для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Автор рабочей программы дисциплины: О.Н. Рябова, заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса, кандидат педагогических наук, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры технологии, экономики и сервиса № 6 от «24» января 2024 г.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 1.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного творчества»
Раздел 1. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство

Практическое занятие 1.
Тема 1.1. Истоки декоративно-прикладного искусства

Вопросы и задания для подготовки:

1. Что Вы понимаете под определением искусство в контексте феномена развития человеческого сознания от религиозно-мифологического к научному и эстетическому.
2. Дайте характеристику материально-технической культуре общества и явлениям художественной деятельности как понятиям определяющие факторы развития декоративно-прикладного искусства.
3. Перечислите функции, конструкции, материала и декора в произведениях декоративно-прикладного искусства.
4. Что такое народное творчество.
5. Что общего и специфического в профессиональном и народном ДПИ: выражение субъективного, индивидуального через школы народного мастерства /в народном ДПИ/ - стремление противопоставить себя школе, индивидуальное выражение /в профессиональном ДПИ/; приверженность канону – преодоление канонов; творчество на основе следования традиции, коллективность – проявление индивидуальности, оригинальности; народное ДПИ как носитель этнического ядра художественной культуры – неявная связь с этнической культурой в профессиональном ДПИ.

Практическое занятие 2.
Тема 2. Виды декоративно-прикладного искусства

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какого взаимодействие и взаимовлияние народного и классического искусства.
2. Дайте характеристику связей разных областей народного искусства с профессиональной литературой, музыкой, изобразительным искусством.
3. Перечислите виды народного и профессионального декоративно-прикладного искусства:
4. Приведите примеры изделий из декоративно-прикладного творчества, таких как художественная обработка дерева, металла, керамика, художественная обработка ткани (узорное ткачество, вышивка, роспись, лоскутное шитье и др.), стекла, рога, кости, кожи, меха; лаковая миниатюра, монументально-декоративное искусство мозаики, витража.

Практическое занятие 3.
Тема 3. Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите зрительные признаки формы: геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень. Взаимосвязь цвета с формой и функцией вещи.
2. Охарактеризуйте орнамент как средство художественной выразительности в ДПИ.

3. Что такое композиционная основа орнамента /линейной, замкнутой, симметричной, асимметричной, динамичной, статичной/, ритмические узлы, характер цветовых сочетаний.
4. Какие принципы построения орнаментальной композиции в линейном, замкнутом и сетчатом орнаментах существуют.
5. Какова зависимость характера орнамента от материала и назначения художественного изделия.
6. Какие источники рождения орнамента Вы знаете?
7. Что Вы понимаете под значением орнаментальных мотивов в народном ДПИ у различных народов мира.
8. Нарисуйте древнейшие мотивы геометрического орнамента /знаки земли, воды, солнца, древа, молнии, человека/.
9. Перечислите характерные особенности орнаментов Древнего Египта, Древней Греции.
10. Изобразите орнаменты различных художественных стилей /готический, орнамент эпохи Возрождения, орнамент стиля барокко, стиля рококо, стиля классицизм/.
11. Какой орнамент народов России Вам известен.
12. Изобразите орнаментальные мотивы в различных видах декоративно- прикладного искусства – резьбе, вышивке, ткачестве, керамике, и др.
13. Что Вы понимаете под декоративной функцией русского орнамента?
14. Какова связь мотивов с фольклором.
15. Перечислите особенности орнаментики произведений профессионального декоративно-прикладного искусства.

Практическое занятие 4, 5, 6.

Раздел 2. Художественная обработка изделий декоративно-прикладного характера

Тема 4. Художественный текстиль

Тема 4.1 Традиционное и современное лоскутное шитье.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите художественные и технологические особенности традиционного лоскутного шитья: орнаменты /звезда, мельница, колодец и др./, разнообразие цветового решения, композиции лоскутных вещей.
2. Какова специфика современного лоскутного шитья народов мира /пэчворк, квилт/ и России.
3. Опишите технологию выполнения лоскутных композиций с эффектами статики и динамики.

Тема 4.2 Современная вышивка.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Дайте характеристику современной вышивки - сквозные /ажурные швы/ - мережка, строчка, цветная перевить. крестецкая строчка, Ивановская белая строчка по мелкой сетке, Нижегородский гипюр, свободные швы: белая гладь /Холуй, Мстера/, Владимирский верхошов, тамбур /северные и центральные области России/, золотое шитье /Торжок, Арзамас/.
2. Опишите технологию выполнения строчевой вышивки и вышивки по свободному контуру.

Тема 4.3 Традиционная русская народная вышивка.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Вышивка – один из наиболее распространенных видов народного искусства.

2. Охарактеризуйте мотивы вышивки /геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные/.
3. Какие приемы вышивания Вы знаете.
4. Охарактеризуйте счетные швы: роспись, русская счетная гладь, атласники, набор, крест /Архангельская, Вологодская, Рязанская, Воронежская и др. области/.
5. Чем отличается вышивка народов Поволжья и Приуралья.
6. Как выполняется «Орловский спис» и «Владимирский верхошов» - сочетание счетных швов и свободной вышивки.
7. От чего зависит построение узора вышивки.
8. Какие украшающие швы вы знаете.

Тема 4.4 Узорное вязание на спицах и крючком – традиционный промысел Севера России, Рязанской, Пензенской, Тульской и др. губерний.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какова краткая история возникновения вязания крючком и спицами.
2. Какие материалы и сырье для вязания крючком и спицами необходимы
3. Дайте характеристику ассортимента ниток и пряжи для вязания крючком и спицами.
4. Какие инструменты для вязания крючком и спицами необходимы.
5. Перечислите условные обозначения схем узоров.
6. Колорит, орнамент вязаных шерстяных изделий, их сходство с узорами браного ткачества и счетной вышивки.
7. Опишите технологию узорного вязания на спицах и крючком.

Тема 4.5 Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите характерные особенности орнаментики и колорита тканых изделий Русского Севера, Центральной и Южной России.
2. Какие способы узорного ткачества: браное, выборное, пестрядь и др вы знаете.
3. Перечислите инструменты и приспособления, материалы для ткачества.
4. Каковы приемы работы на ткацком стане /кроснах/, бердышке, дощечках, игле, вилке, проволочке и др.
5. Что Вы знаете о русском ручном ковроделие.
6. Какие виды ковров, мотивы, цвет, композиция ковровых орнаментов Вам знакомы.

Тема 4.6 Русская набойка. Роспись тканей.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите традиционные способы набойки /с помощью манер и на основе резервирования/.
2. Какие мотивы древней набойки Вам знакомы/дороги, огурцы, розетки и др. геометрические мотивы и т.д./.
3. Перечислите типы орнаментов в набойке /сетчатый, замкнутый/.
4. Орнаменты и колорит набивных платков и шалей /Павловский Посад, Иваново и др./, набивных тканей из хлопка, льна /Иваново, Москва, Подмосковье и др./.
5. Опишите технологию традиционной ручной набойки.
6. Каковы традиции русской набойки в ситцах Ивановского края. Западноевропейские мотивы в ивановской набойке XIX – XX вв. Особенности красных вытравных ивановских ситцев XIX – XX вв. Растительный орнамент в ивановской набойке и его стилистические особенности. Современные ивановские ситцы.
7. Роспись тканей. История возникновения. Искусство росписи тканей народов Индонезии, Индии, Китая и Японии. Шелковые ткани Китая XII в. Живопись

периодов Тан и Сунн VII-XIII вв. (свитки-веера-ширмы). Индия родина искусства росписи шелковых тканей. Искусство окрашивания ткани батикованием в Индонезии. Сакральное значение традиционных индонезийских батиков. Магический характер узоров (рассыпанные зерна риса, древо жизни, орел Гаруда, стилизованные рисунки храмов). Основные типы орнамента – геометрический, растительный, орнамент с изобразительными космогоническими мотивами. Украшение шелковых платков двухсторонняя роспись ткани, применения для батикования штампов (чап).

8. Опишите основные виды художественной росписи ткани (узелковая окраска ткани, холодный и горячий батик, свободная роспись ткани).

Тема 4.7 Кружевоплетение.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какие инструменты и приспособления для ручного кружевоплетения необходимы.
2. Перечислите способы плетения кружев: парный и сцепной.
3. Дайте описание характера орнамента, специфика выполнения вологодского, кировского, елецкого, михайловского, балахнинского кружев.

Раздел 4.8. Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. Традиционное лоскутное шитьё России.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Основные термины и понятия.
2. Развития лоскутного шитья.
3. Традиционное лоскутное шитьё России.
4. Ткань как материал для творчества.
5. Материалы, инструменты и оборудование лоскутного шитья.
6. Основные технологические понятия лоскутного шитья.
7. Технология лоскутного шитья.
8. Гармоничные сочетания цветов.
9. Орнамент. Виды орнаментов.
10. Законы орнаментной композиции.
11. Техника «полоска».
12. «Свободная техника».
13. Техника «квадрат», «треугольник».
14. Приёмы получения разнообразных фактур.
15. Воспроизведение образцов традиционного лоскутного шитья.

Практическое занятие 7, 8, 9.

Тема 5. Художественная обработка природных материалов – соломка, береста, дерево, глина

Тема 5.1. Береста и солома как художественные материалы. Художественные и технологические основы плетения из бересты.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Охарактеризуйте бересту как художественный материал.
2. Перечислите разновидности изделий из бересты.
3. Солома как художественный материал.
4. Перечислите разновидности изделий из соломы.
5. Каковы художественные и технологические основы плетения из бересты.
6. Солома как материал, используемый для плетения.
7. Заготовка соломы.

8. Подготовка соломы для плетения.
9. Охарактеризуйте технологии и виды конструирования из соломы.
10. Что понимается под подвесными конструкциями из соломы.

Тема 5.2.Технология конструирования традиционных украшений из бересты. Плоское плетение берестяных полос.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Разнообразие берестяных украшений.
2. Украшения-обереги из бересты.
3. Пояса и браслеты из бересты.
4. Плоское плетение берестяных полос.
5. Принцип прямого и косого плетения из бересты.
6. Разнообразие вариантов декорирования плетёных изделий.

Тема 5.3. Художественная обработка дерева

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какие древнерусские традиции художественной обработки дерева Вы знаете?
2. Перечислите художественные и технологические качества дерева, их использование в работах мастеров народного и профессионального ДПИ.
3. Какие виды художественной обработки дерева вы знаете?
4. Какого влияние техники исполнения резьбы на своеобразие ее орнамента?
5. Дайте характеристку мотивов и символики орнаментов традиционной и современной домовой резьбы.
6. Какие инструменты для резьбы по дереву необходимы?
7. Дайте характеристику инстументу - ножи, стамески, пилы, сверла; приспособления для резьбы.
8. Опишите технологии различных видов резьбы.
9. Что вы понимаете под определением декор изделий из дерева с помощью росписи.
10. Охарактеризуйте графические и живописные виды росписи по дереву Севера России; пермогорская, мезенская, пучужская, борецкая, ракульская, новгородская и др.
11. Что такое мотивы, колорит, композиция, приемы росписей?
12. Какова связь росписи с архитектоникой и назначением изделия.

Тема 5.4. Выжигание древесины

Вопросы и задания для подготовки:

1. Выполнение изделий с использованием выжигания.
2. Перечислите особенности выполнения рисунка на изделиях.
3. Какие виды выжигательных устройств Вы знаете.
4. Охарактеризуйте технику и приемы выжигания по древесине.
5. Перечислите приемы и способы наложения рисунка на древесину

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение основных приемов выжигания.
3. Перевод рисунка на заготовку.
4. Выполнение контурного выжигания.
5. Заливка поверхностей.
6. Создание градиента.
7. Использование штриховки и перекрестной штриховки при выжигании.
8. Выжигание различных текстур.

9. Создание настенного панно с применением различных техник.

Тема 5.5. Художественное точение древесины

Вопросы и задания для подготовки:

1. История развития токарного дела.
2. Дайте понятие точения древесины.
3. Использование различных видов древесного материала для художественного точения.
4. Применение искусственных древесных материалов для точения, росписи и выжигания.
5. Заготовка материала. Сушка. Техника точения на станках.
6. Приемы и способы.
7. Основные виды материалов и приспособлений для точения.
8. Перечислите особенности выполнения узлов на основаниях и концовках.
9. Роль и характер использования выточенных изделий в быту.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение основных приемов точения древесины на токарном станке.
3. Предварительная обработка заготовки для точения.
4. Изготовление изделий для кухни (скалка, толкушка) на токарном станке.
5. Отделка изделий.

Тема 5.6. Художественная роспись по дереву.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Традиционные виды росписи по дереву (мезенская, петриковская, хохломская, жостовская, гжельская, городецкая, палехская и др.)
2. Перечислите особенности подготовки деревянной заготовки для росписи.
3. Опишите методику переноса рисунка на заготовку.
4. Какие краски для художественной росписи по дереву Вы знаете?
5. Отделка лаком.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Перенос рисунка на изделие по одной из изученных методик.
3. Создание росписи в одном из традиционных русских стилей
4. Покрытие изделия лаком.

Практическое занятие 10 -16.

Тема 6. Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного искусства».

Задание: Изготовить изделие декоративно-прикладного характера на выбор:

- русско-народную куклу в народном костюме размер 50 см;
- выполнить серию эскизов современных моделей одежды с использованием мотивов и элементов народного костюма;
- провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей, оформить собранные материалы в доклад и презентацию.
- сшить изделие для интерьера с элементами лоскутного шитья (размер минимум 100 см. на 100 см.);
- изготовить изделие декора с элементами филейного кружева;
- изготовить детскую игрушку техникой плотного вязания спицами;
- изготовить глиняную современную игрушку;
- сплести берестяное украшение;

- сшить русско-народный импровизированный костюм;
- сшить современную модель костюма на основе народного костюма.

Пример тематики проекта на тему. Русская тряпичная кукла.

План для подготовки:

1. О русской тряпичной кукле.
2. Не сшиваемая кукла (закрутка).
3. Сшиваемая кукла.
4. Этнографическая кукла.
5. Русский народный костюм для фольклорной куклы.
6. Основы русского кроя.
7. Цвет в народном костюме.
8. Орнаментальный декор народного костюма.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Выполнить серию зарисовок-эскизов кукол к сказке «Емеля»
2. Выполнение этнографической куклы
3. Провести поисковую работу и подготовить доклад на тему «Русская народная игрушка, Традиция и современность», «Традиционные текстильные изделия в современном интерьере»
4. Выполнить ряд живописных этюдов на тему сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».
5. Выполнить серию эскизов современных моделей одежды с использованием мотивов и элементов народного костюма.

Подготовка и защита реферата

Темы рефератов

1. Материально-техническая культура общества и явления художественной деятельности как определяющие факторы развития декоративно-прикладного искусства.
2. Орнамент как средство художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве
3. Традиционные и современные изделия из дерева и древесных материалов
4. Традиционное и современное лоскутное шитьё
5. Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество
6. Технология обработки природных материалов как вид народного профессионального декоративно-прикладного искусства.
7. Варианты декора плетёных изделий.
8. Деревянная мозаика как один из видов декоративно-прикладного искусства.
9. Русский народный костюм как источник вдохновения русских дизайнеров и модельеров.
10. Традиционные текстильные изделия в современном интерьере

Требования к реферату

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в разных источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Специфика реферата:

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок,

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.

Виды рефератов

- по полноте изложения: информативные (рефераты-конспекты); индикативные (рефераты-резюме);
- по количеству реферируемых источников: монографические; обзорные.

Объем – 10-15 страниц.

Источники: необходимо использовать в реферате не менее пяти источников (ссылки на эти источники обязательны).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложения

Критерии оценивания:

1. Новизна реферированного текста: актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений (2 балла)
2. Степень раскрытия сущности проблемы: соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы (2 балла).
3. Обоснованность выбора источников: круг, полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) (2 балла).
4. Соблюдение требований к оформлению: правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев (1 балл).
5. Грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль (1 балл).
6. Устная защита реферата: быстрый, четкий, аргументированный, полный ответ на основные и дополнительные вопросы; ориентация в материале; презентация к реферату; грамотность речи (2 балла).