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

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация выпускника: бакалавр

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Направленность (профиль) образовательной программы: Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы орнаментального искусства» являются: формирование готовности у обучающихся решать профессиональную задачу обучения и воспитания в сфере образования средствами орнаментального искусства, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы орнаментального искусства» является обязательной для изучения; относится к части, формируемой участниками образовательных отношений

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: «Художественные лаки», «Искусство художественной росписи ткани», «Искусство гобелена», а также успешному прохождению государственной итоговой аттестации

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- историю развития классического орнамента и области его применения
- средства художественной выразительности разных видов искусства;
- основные приемы технологической обработки материалов в декоративно-прикладном искусстве
- теоретические основы графики, живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства;

Уметь:

- анализировать произведения искусства различных видов и жанров в единстве содержания, формы, технологии;
- применить на практике средства художественной выразительности разных видов искусства;
- создавать композиции с применением выразительных средств (ритм, масштаб, цвет, пятно).

Владеть:

- основными принципами построения композиции и стилевыми особенностями;
- навыками оценки самостоятельной работы обучающихся, способами развития творческих способностей;
- самостоятельно создавать художественные произведения на достаточном уровне профессионализма

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:

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

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий

Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК Планируемые результаты обучения по ПК	Основания включения в перечень планируемых результатов освоения ОП и установления индикаторов достижения ПК
ПК-6. Способен применять художественные методы, приёмы, способы и технологии создания художественных образов в различных видах изобразительного искусства.	ПК-6.1.Знать: - принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; -средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. ПК-6.2. Уметь: -применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. ПК-6.3. Владеть: -графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные.	Анализ опыта 04.002 Специалист по техническим процессам художественной деятельности
ПК-7. Способен создавать художественные произведения в традициях различных видов народного декоративно-прикладного искусства	ПК-7.1. Знать: -своеобразие художественно-эстетических единиц (мотивы и характер орнамента, колористика, закономерности композиции и т.д.); -технологии изготовления и декорирования произведений различных видов народного искусства. ПК-7.2. Уметь: - создавать декоративный образ с учетом материала, формы объекта, технологии декора; - создавать орнаментальные композиции в традициях разных видов народного искусства. ПК-7.3. Владеть: - практическими навыками и технологиями создания произведений в традициях различных видов народного и декоративно-прикладного искусства.	Анализ опыта 04.002 Специалист по техническим процессам художественной деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства (ПК-6 *(индикаторы – 1, 2, 3*);

- своеобразие художественно-эстетических единиц (мотивы и характер орнамента, колористика, закономерности композиции и т.д.); технологии изготовления и декорирования произведений различных видов народного искусства (ПК-7 *(индикаторы – 1, 2, 3*).

Уметь:

-применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; работать различными материалами и в разных техниках; трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 *(индикаторы – 1, 2, 3*);

- создавать декоративный образ с учетом материала, формы объекта, технологии декора; создавать орнаментальные композиции в традициях разных видов народного искусства (ПК-7 *(индикаторы – 1, 2, 3*).

Владеть:

- графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных; приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 *(индикаторы – 1, 2, 3*);

- практическими навыками и технологиями создания произведений в традициях различных видов народного и декоративно-прикладного искусства (ПК-7 *(индикаторы – 1, 2, 3*).

4. Объём и содержание дисциплины

Объём дисциплины составляет 3 зачётные единицы (81 час.)
Контактная работа 39,25 час.
Самостоятельная работа 41,75 час.
Практическая подготовка 42 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	5 семестр	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	13,5	41,75
Практические занятия	25,5	
Зачёт	0,25	
Всего	39,25	41,75

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	История развития орнаментального искусства	5	1,5	-	-	4,25	Реферат
2	Орнамент в искусстве народов мира. (Индия, Китай, Япония, Индонезия)	5	1,5	-	1,5П	3	Творческое задание
3	Понятие стиля в орнаменте. Стилизация в орнаменте	5	1,5	-	3П	4,5	Творческое задание
4	Природа и специфика орнамента	5	1,5	-	1,5П	1,5П	Творческое задание
5	Структура орнамента	5	1,5	-	3П	7,5	Творческое задание Контрольная работа
6	Орнамент и вещь	5	1,5П	-	4,5П	7,5	Творческое задание
7	Орнаментальность русской набойки	5	1,5П	-	3П	4,5	Творческое задание
8	Композиция и мотивы русского народного орнамента	5	1,5П	-	6П	6П	Реферат, творческое задание
9	Орнамент и современное декоративное искусство	5	1,5П	-	3П	3П	Реферат, творческое задание Контрольная работа
ИТОГО			13,5 6П	-	25,5 25,5П	41,75 10,5П	Зачёт

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. История развития орнаментального искусства

Орнамент как базисное явление художественной культуры. Возникновение изображения. Наскальные рисунки. Вещь и изображение. Знак и символ. Качественные свойства изображения и переход к орнаментальности.

Тема 2. Орнамент в искусстве народов мира

Значимость и место орнамента в мировой художественной культуре.

Индия, Китай, Япония, Индонезия, другие страны Востока, орнаментация в древнем искусстве индейцев Северной и Южной Америки).

Тема 3: Понятие стиля в орнаменте

Использование орнаментов в текстиле (Древний Египет, Рим, Греция Персия, Месопотамия, Византия). Стилистические особенности орнаментов на примере персидских тканей. Структурные особенности орнаментов древнего мира. Колористический строй. Византийский стиль и древнерусское искусство. Стилевые особенности текстильных орнаментов барокко, рококо, модерна.

Тема 4. Природа и специфика орнамента

Системная организация элементов. Универсальность мотивов и виды орнаментальных композиций. Смысловая нагрузка и сакральное значение изображений. Гротески. Художественная природа орнамента. Значение художественного образа в орнаментальном искусстве. Единство формы и содержания.

Тема 5. Структура орнамента

Ритмическая упорядоченность элементов и мотивов. Господство ритма и симметрии. Виды симметрии. Виды орнаментов (замкнутые, бесконечные, ленточные, сетчатые). Статика и динамик в орнаменте, примеры применения их в одежде. Структуры, образующиеся при слитности или расчленённости орнаментальных мотивов (масштабность, дискретность, слитность, плетение, ажурность, линейность). Раппортная организация орнамента. Текстильный рисунок. Понятие орнаментального мотива (стилизация, трансформация, произвольность, многослойность, колористические находки).

Тема 6. Орнамент и вещь

Понятие орнамента в художественной вещи (орнамент как конструкция, орнамент как декор). Зависимость орнамента от вещи и формы. Смешанное использование орнамента при декоре текстиля. Синтез орнаментального декора в текстиле. Социальная направленность технического орнамента.

Тема 7. Орнаментальность русской набойки

Эстетика древнерусского искусства. Славянская стилистика и символика. Воплощение синтеза народного творчества (лубок, пряничный промысел, резьба по дереву). Ясность ритмического строя.

Тема 8. Композиция и мотивы русского народного орнамента

Первые изобразительные элементы и мотивы (горох, рубчики, глазки, лапки, ёлочки). Использование элементов восточных тканей (круги, звёзды, дороги, цветочные мотивы). Влияние персидских и турецких тканей (огурцы, бобы, тюльпаны, сердечки и др.). Западные мотивы (кружевные узоры, флорентийская лилия, корона, розы). Сюжетные композиции в набойке. Колористический строй русской набойки.

Тема 9. Орнамент и современное декоративное искусство

«Психологический» характер орнаментики Новейшего времени. (Г.Климт, И.Я. Билибин, М.Врубель). Стилизация как способ адаптированного использования изображений. Орнаментальный мотив как организующая часть декоративной композиции. Текстильный орнамент на службе человеку, роль орнамента на современном этапе.

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

Освоение содержание курса осуществляется в форме лекционных и практических занятий.

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование активных методов и форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, образовательные технологии проблемного обучения, проектная и рейтинговая технологии.

Для подготовки презентации, выполнения индивидуальных заданий, подбора литературы по предложенной теме Студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru,ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации *(скрайбинг, презентационная графика, виртуальная экскурсия)*, поисковые системы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой. Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных, практических и самостоятельных занятиях. Промежуточная аттестация студентов по курсу «Основы орнаментального искусства» предполагает зачёт. Зачёт проводится по результатам проверки творческих практических работ и реферата.

Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к текущему контролю, написание рефератов, выполнение самостоятельных практических заданий.

Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

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

Очная форма обучения

В течение семестра студенты проходят текущий контроль - после изучения 50% и 100% учебного материала дисциплины, запланированного на семестр. В ходе *текущей аттестации* оцениваются результаты освоения студентами курса.

Текущий контроль осуществляется через учет качества выполнения практических, лабораторных и самостоятельных работ. Текущая аттестация осуществляется с использованием двух контрольных работ, двух самостоятельных семестровых работ и накопительного рейтингового оценивания. Критерии оценки деятельности обучающихся на момент текущего контроля разрабатываются согласно правилам рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов.

Критерии оценки текущей работы
(выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно- творческого, творческого характера)

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
	Участие студента в дискуссии
0 -2 балла	полнота знаний теоретического контролируемого материала;
0 -1 балл	способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на

	профессиональные темы);
0 -1 балл	владение нормами литературного языка;
0 -1 балл	владение профессиональной терминологией
	Максимальное количество 5 баллов
Баллы	**Выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера(текущая работа)**
0 -1 балл	Объем выполненных практических заданий (соответствие по количеству)
0 -3балл	Качество представленных выполненных работ (соответствие выполненных мотивов, колористического гаммы, композиционных решений особенностям традиционных видов росписи, стилевая точность, вариативность и импровизационность , методичность)
0 -1 балл	Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие приемов , соблюдение технологии исполнения
	Максимальное количество 5 баллов (за каждый комплект упражнений, и разноуровневых работ по одному виду росписи)
Баллы	**Контрольная работа**
0 -1 балл	1. Умение работать с основной и дополнительной литературой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;
0 -1 балл	2. Объем использованного теоретического материала
0 -1 балл	3. Способность самостоятельно, последовательно и логично излагать изученный материал;
0 -1 балл	4. Грамотность, четкость изложения текста
0 -1 балл	5. Правильно оформленный список источников и аналогов
	Максимальное количество - 5 баллов

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине *(зачет)*

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта (5 семестр). Зачёт проводится тремя видами оценочных средств, в виде собеседования или в письменном – в виде тестирования (от 0 до10 баллов) и защита реферата (от 0 до10 баллов и творческого проекта (от 0 до10 баллов), а также учитываются результаты оценивания текущей работы, включающей оценки за: участие в дискуссиях, выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера **.**

Баллы	**Критерии и показатели оценки на защите творческого проекта**
0 – 2 балл	Оригинальность идеи творческой композиции
0 – 2 балл	Точность в передаче характера эстетических элементов избранного вида орнамента (точность в передаче мотивов, колорита, композиции)
0 – 2 балл	Правильность в выборе приемов и техники художественной росписи
Баллы	Владение художественным материалом избранного вида орнамента
0 -2 балл	Выразительность работы и художественно-технологический уровень

	исполнения
0 -1 балл	Завершенность и эстетичность в представлении
0 -1 балл	Наличие презентации
	Максимальное количество – 10 баллов
Баллы	**Защита реферата**
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -1 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -1 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -1 балл	аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие приложений и формление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
0 -1 балл	Защита реферата сопровождается презентацией
	Максимальное количество 10

Баллы	**Критерии и показатели оценки тестирования**
12 - 10 баллов	100%-87% правильных ответов
8 – 11 баллов	86% -73% правильных ответов
4 - 7 баллов	72% -61% правильных ответов
0 -3 баллов	60% и менее правильных ответов
	Максимальное количество 10баллов

На зачёте устный ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на поставленный вопрос, показывать его умение аргументировать ответ, осознанно применять специальную терминологию.

	Критерии оценивания	Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень
.	Полнота и правильность ответа	Содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном программой;	Неполно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, достаточное для дальнейшего изучения программного материала;	Не раскрыто основное содержание учебного материала.
.	Последовательность и логичность изложения	Содержание материала	Последовательность изложения	Последовательность и логика изложения

		раскрыто последовательно и логично;	материала недостаточно продумана, нарушена логика изложения;	материала нарушена.
3.	Степень осознанности, понимания изученного	Применение конкретных примеров, показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами;	Приведение примеров вызывает затруднение;	Неумение приводить примеры при объяснении материала.
4.	Языковое оформление ответа	Хорошее грамотное владение устной речью и осознанное использование терминологии: материал изложен грамотным языком, с осознанным использованием специальной терминологии	В изложении материала имелись затруднения и допущены ошибки, неосознанное использование терминологии	Материал изложен с грамматическими и стилистическими ошибками, не используется специальная терминология
5.	Степень самостоятельности	Содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов	Содержание материала излагалось с помощью наводящих и дополнительных вопросов	Самостоятельность изложения содержания учебного материала отсутствовала

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Методика развития детского изобразительного творчества» при рейтинговой системе оценивания

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

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы орнаментального искусства» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Бесчастнов, Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - Москва: Владос, 2010. - 335 с.

2. 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.

3. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития / В.Б. Кошаев. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 288 с.: ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776

– дополнительная литература:

1. Буткевич, Л.М. История орнамента: учебное пособие для вузов / Л. М. Буткевич. - Москва: ВЛАДОС, 2005. - 267 с.

2. Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по учебной дисциплине "Русский народный костюм" федерального компонента для специальности: 071301.65 Народное художественное творчество / Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный педагогический университет", Кафедра народного и декоративно-прикладного искусства и методики преподавания; авт.-сост. А. В. Черокова. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 60 с.

3. Миненко, Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири: учебное пособие / Л.В. Миненко. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227748

4. Русский народный орнамент. Вып. 1: Шитье, ткани, кружева / объясн. текст В. Стасова. - репринт. - Москва: Golden Books, 2008. - 144 с.

5. Сабило, Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения / Н.И. Сабило. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. – 70 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143497

6. Фокина, Л.В. Орнамент: учебное пособие для вузов / Л. В. Фокина. - 5-е изд.; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 176 с.

7. Художественный текстиль: методические рекомендации по курсу для специальности 071301.65 Народное художественное творчество: Художественные особенности текстильного орнамента / Министерство образования и науки РФ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный педагогический университет"; Кафедра народного и декоративно-прикладного искусства и методики преподавания; сост. И. Г. Седова. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 47 с.

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window

Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями.

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, 1 С 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 организации.
5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор рабочей программы дисциплины: А.Н. Щирова, доцент кафедры культурологии и изобразительного искусства, кандидат педагогических наук, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Общие указания

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

– работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);

– работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

– выполнение заданий к аудиторным практическим работам;

– составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Работа с теоретическими материалами

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Собирайте примеры работ других авторов, это поможет в практике самостоятельного анализа собственных произведений.

Составьте собственный глоссарий по каждой теме.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения.

Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии.

Подготовка информационных сообщений

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретические исследования и результаты отразить в информационном сообщении, а в дальнейшем включить в свою курсовую работу или в научную публикацию. Тематика информационных сообщений приводится в рабочей программе. Для выполнения учебной программы достаточно подготовить одно или два информационных сообщения.

Каждое информационное сообщение может пополнить ваш индивидуальный рейтинг на 16 баллов. Однако к экзамену может быть принято не более двух работ. Используемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. Содержание сообщения может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике материалов нескольких интернет сайтов. Обязательно указывайте адреса использованных источников. Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые авторы делают. Опишите, как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику.

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Методические рекомендации по выполнению контрольных мероприятий

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы орнаментального искусства» является – зачёт**.** Для успешной подготовки к промежуточной аттестации предлагается выполнить следующие мероприятия: подготовить творческие самостоятельные работы.

Рейтинг по дисциплине включает следующие виды оцениваемой деятельности в течение семестра и итоги проведения зачета:

- посещение лекций;
- работу на практических занятиях;
- выполнение творческих работ;
- написание информационного сообщения по теме.

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса);

 Выполнение заданий и практических упражнений.

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий.

Примерные вопросы для контрольных работ
Контрольная работа №1

1. Объясните причины появления орнамента
2. Какие архаические орнаментальные знаки-символы присутствовали в орнаментах разных народов? Почему?

3. Какие образы были характерны для изобразительных орнаментов?
4. Перечислите средства художественной выразительности орнамента.
5. Раскройте смысл терминов «раппорт» и «паттерн»
6. Перечислите разновидности орнаментов по закономерностям построения
7. Назовите варианты построения ленточных орнаментов
8. Назовите разновидности построения замкнутых орнаментов
9. Какие виды сеток применяются при построении сетчатых орнаментов?
10. Назовите законы орнаментальной композиции.
11. Раскройте приёмы стилизации в орнаменте.
12. Назовите характерные особенности орнамента первобытной эпохи.
13. Какие мотивы и композиционные схемы были характерны для орнаментов Древнего Египта?
14. Какие мотивы и композиционные схемы присутствовали в орнаменте Древней Греции?

Контрольная работа №2

1. Раскройте семантику русской символики архаических орнаментальных знаков.
2. Охарактеризуйте основные черты мировоззрения эпохи готики, ставшие основой стилистики ее декора.
3. Каковы основные стилистические особенности орнамента романской культуры?
4. Какие наиболее существенные черты внес Ренессанс в формирование европейской орнаментики?
5. Охарактеризуйте текстильный орнамент Ренессанса.
6. Дайте характеристику основных черт орнаментики стиля барокко.
7. Каковы особенности текстильного орнамента барокко?
8. Каковы наиболее характерные стилистические особенности орнамента рококо?
9. В чем проявилась преемственность стилей рококо и классицизма?
10. Охарактеризуйте основные стилистические признаки орнамента стиля ампир.
11. В чем проявилась преемственность модерна по отношению к готике?
12. Какие культурно-исторические традиции легли в основу стиля модерн?
13. Охарактеризуйте основные стилистические черты стиля модерн и их проявление в декоре.
14. На какие культурные традиции опирается русский модерн?

Примерные темы рефератов (к зачету)

1. Орнаментальный мотив в русском народном искусстве как организующая часть декоративной композиции.
2. Роль традиционных батиков Индонезии в развитии современного искусства росписи по ткани.
3. Использование технологий традиционной русской набойки в современном декоративном искусстве.
4. Влияние персидских и турецких тканей на развитие художественного строя русской набойки.
5. Стилизация как способ адаптированного использования изображений в декоративной живописи.

6. Орнамент как распространённая форма пространственных искусств.
7. Законы орнаментального искусства.
8. Художественная сущность орнамента.
9. Изобразительный орнамент и форма.
10. Условно-декоративный характер гротескового орнамента.
11. Орнамент и архитектура Средней Азии.
12. Орнамент и художественное освоение природных форм.
13. Конструктивизм орнаментов кованых оград Санкт-Петербурга.
14. Орнамент стиля «модерн».
15. Орнаментальный характер народного костюмного комплекса.
16. Технический орнамент.
17. Орнамент как воплощение мировосприятия художника, народа, эпохи.
18. Символизм орнамента на примере культур разных народов.
19. Орнамент в искусстве малых народов России.
20. Орнаменты в живописи Густава Климта.

Требования к реферату

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трёх 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

Критерии оценки:

4 балла – тема раскрыта полностью;
2 балла – достаточен объем;
1 балл – имеются три и более источников,
1 балл – грамотно оформлены ссылки на литературу;
1 балл – правильно выстроена структура реферата;
1 балл – грамотное, аккуратное оформление реферата.

Максимум **10 баллов** – реферат соответствует требованиям.

Примерная тематика творческих заданий (проектов)(к зачету)

Практические задания выполняются в виде творческих работ (проектов)

Тема 1. История развития орнаментального искусства

1. Выполнить серию графических орнаментальных композиций на основе древних символов и архаичных знаков (3 шт., А-4).

Тема 2. Орнамент в искусстве народов мира

1. Выполнить копии древних орнаментов Индии, Китая, Японии, Индонезии, других стран по выбору студента в цвете (1 шт., А-4).

Тема 3: Стилизация в орнаменте

1. Выполнить копию орнамента византийского и древнерусского стиля (1 шт., А-4).
2. Выполнить графические композиции на основе орнаментов барокко, рококо, модерна (3 шт., А-4).

Тема 4. Природа и специфика орнамента

1. Выполнить эскиз росписи декоративной вазы (1 шт., А-3).

Тема 5. Структура орнамента

1. Разработать авторский орнамент и выполнить его в полосе, круге, квадрате (3 шт., А-4).

Тема 6. Орнамент и вещь

1. Разработать и выполнить графический вариант рисунка для ткани (1 шт., А-3).

Тема 7. Орнаментальность русской набойки

1. Разработать эскиз пряничной доски (1 шт., А-4)

Тема 8. Композиция и мотивы русского народного орнамента

1. Выполнить салфетку в стиле русской набойки (1 шт., 30*30).

Тема 9. Орнамент и современное декоративное искусство.

1. Разработать и выполнить титульный макет к литературному произведению в стилистике Г.Климта, И.Билибина и др. живописцев (1 шт., А-3).

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (тестированию)

1. Изображения у кочевых народов и переход к орнаментальности, «звериный стиль».
2. Общий анализ орнаментов Древнего Востока (Индия, Китай, Япония).
3. Семантика знаковых изображений в культуре разных народов (Россия, Северная и Южная Америки, Средняя Азия и др.)
4. Византийский стиль и древнерусское искусство.
5. Гротеск как особенность орнаментов стиля барокко.
6. Художественная природа орнамента.
7. Единство формы и содержания, орнамент и вещь.
8. История текстильного рисунка и раппортная организация орнамента.
9. Основные виды орнаментов.
10. Понятие орнамента в художественной вещи (орнамент как конструкция, орнамент как декор).
11. Орнамент как синтез народного творчества (лубок, пряничный промысел, резьба по дереву).
12. Синтез орнаментального декора в декоративно-прикладном искусстве.
13. Понятие орнаментального мотива.
14. Славянская стилистика и символика.
15. Композиция и мотивы русского орнамента в набойке.
16. Влияние персидских и турецких орнаментов на развитие художественного строя русской набойки.
17. Стилевые особенности орнаментов барокко, рококо, модерна.

18. Западные мотивы в композиции русской набойки.
19. И.Я. Билибин и его русский стиль.
20. Стилизация как способ адаптированного использования изображений (Г.Климт).