

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 20 » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Керамика

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Изобразительное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Форма обучения «Очная» Семестр	Трудоемкость зач. ед, час.	Лек-ций, час	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2,72	18	-	-	18	Экзамен – 36
2	2,72	-	-	36	36	Зачет
3	4,144	-	-	72	72	Зачет
Итого:	8, 288	18	-	108	126	Экзамен – 36, зачет, зачет

Владимир, 2016

а

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Необходимость подготовки специалистов по художественной керамике возрастает в связи с расширением учебно-воспитательной деятельности по дополнительному образованию. Художнику-педагогу на занятиях рисунком, живописью, композицией необходимо давать конструктивный анализ натуральных постановок, оценку как с точки зрения материальной истории, культуры, географии, так и с точки зрения визуального восприятия (технология и композиция).

Главной целью изучения искусства художественной керамики студентами художественного направления является приобщение их к миру прекрасного: миру материальной, духовной культуры.

Основными задачами курса «Керамика», которые будут способствовать изучению, являются:

1. Формированию трудовой и профессиональной направленности будущих преподавателей художественной керамики, изобразительного искусства.
 2. Воспитанию эстетического вкуса, выработке основных критериев оценки образцов мировой и отечественной керамики.
 3. Выработке у студентов основных навыков работы в материале, овладению знаниями и практическими методами педагогической и творческой работы.
 4. Активизация творческого мышления студентов с целью воспитания у них интереса к художественно-педагогической деятельности.
- Предлагаемая система упражнений позволяет реализовать на практике эти принципы в процессе обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина по выбору входит в вариативную часть подготовки бакалавров направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство».

Художнику-педагогу на занятиях рисунком, живописью, композицией, скульптурой и пластической анатомии необходимо иметь знания о конструктивном анализе натуральных постановок, оценку как с точки зрения материальной истории, культуры, географии, так и с точки зрения визуального восприятия (технология, композиция).

Подготовка специалистов высокой квалификации в комплексе художественно-педагогического образования предусматривает интегративную сущность профессии учителя изобразительного искусства, а также необходимость адаптации к реалиям современного общества.

На этой основе происходит более глубокое изучение материала, освоение теории и практики в интеграции и дифференциации учебно-воспитательного процесса, во взаимосвязи и взаимообогащении дисциплин академического и декоративного цикла.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5)

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

- Научно-теоретические основы керамики (виды, сущность, классификация по материалам)
- Композиция, закономерности, межпредметные связи, средства.
- Технологические особенности художественной обработки материала, способы, этапы выполнения.

Инструменты, принадлежности и материалы.

2) Уметь:

- Дать анализ предметам и произведениям из керамики с точки зрения технологии (способы изготовления) и композиции (формообразование, средств решения, цветоведение и т.д.).
- Делать зарисовки с натуры различными материалами и стилизовать в условные декоративные элементы.
- Уметь организовать творческий процесс согласно замыслу.

3) Владеть:

- Способами (приёмами) художественной обработки материала, согласно требованиям технологий.
- Логикой последовательности выполнения изделий (этапы работы).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Лабораторные работы	СРС	КП/КР		
1.1	Введение. Цели и задачи. Виды и история развития искусства керамики. Материаловедение. Конструирование и формообразование.	1	1-6	6	-	6		1,5ч/13%	Рейтинг-контроль 1
1.2	Декорирование и обжиг. Обработка материала. Виды художественной керамики в зависимости от температуры. Стадии обработки. Анализ анализ керамических изделий. Виды и технологии декора керамики Мировое и отечественное искусство.	1	7-12	10	-	8		2,5ч/14%	Рейтинг-контроль 2
1.3	Глазури. Работа подглазурными красками, солями металлов. Работа надглазурными красками. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.	1	13-18	2	-	4		0,5ч./0,08 %	Рейтинг-контроль 3
Всего				18	-	18		4,5ч/27%	Экзамен - 36
2.1	Гончарная работа. Устройство гончарного станка. Примеры не сложных объемных изделий.	2	1-6	-	10	10		2,5ч./25%	Рейтинг-контроль 1
2.2	Выполнение простейших изделий ручным способом.	2	7-12	-	10	10		2,5ч./25%	Рейтинг-контроль 2
2.3	Выполнение простейших изделий по гипсовой форме.	2	13-18	-	16	16		4ч./25%	Рейтинг-контроль 3
Всего				-	36	36		9ч./25%	Зачет
3.1	Народная игрушка. Упражнения и работа с образцами. Рельеф. Изучение изразцов. Декорирование изделия по сырому и кожетвердому черепку. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.	3	1-6	-	32	32		8ч./25%	Рейтинг-контроль 1
3.2	Декорирование ангобами. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.	3	7-12	-	16	16		4ч./25%	Рейтинг-контроль 2
3.3	Объемная керамическая пластика. Мозаика керамическая.	3	13-18	-	24	24		6ч./25%	Рейтинг-контроль 3
Всего:				-	72	72		18ч./25%	Зачет
Итого				18	108	126		31,5/25%	Экзамен - 36 Зачет Зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация комплексного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины по формам:

- 1) Лекции, с применением показа репродукций произведений и предметов керамики; проведение презентаций в сопровождении электронных версий.
- 2) Лабораторно-практические занятия.
- 3) Экскурсии в историко-художественный музей и музей хрусталя, на художественные выставки. Творческие мастерские художников.
- 3) Анализ визуального материала по таблицам и учебным работам на примере конкретных ситуаций. Структура: история-география, технология-композиция.
- 4) Технологические особенности выполнения композиции в определённых материалах (по выбору).

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 31,5) приходится 25% времени аудиторных занятий.

**6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

1 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Сбор материала по теме материаловедение и конструирование и собеседование по теме.

Рейтинг-контроль 2. Собеседование на тему формование гипсовых форм.

Рейтинг-контроль 3. Сбор теоретического и подготовка визуального информации по теме художественной обработки материалов, виды технологий и собеседование по теме.

Вопросы к экзамену

1. Введение. Цели и задачи, виды.
2. История развития искусства керамики.
3. Материаловедение.
4. Конструирование и формообразование.
5. Декорирование и обжиг. Обработка материала.
6. Виды художественной керамики в зависимости от температуры.

Стадии обработки.

7. Анализ и зарисовки керамических изделий.
8. Ручное формование в гипсовых формах в изготовлении гончарных форм. Выполнение гончарных изделий. Работа на гончарном станке.
9. Глазури.
10. Работа подглазурными красками, солями металлов. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.
11. Работа надглазурными красками. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.
12. Композиция. Виды. Средства.

13. Композиция в декоративном искусстве. Закономерности.
14. Композиция. Орнамент (мотив виды).
15. Композиция, закономерности (равновесие, статика, динамика).
16. Цветоведение. Основные характеристики. Законы.
17. Цветоведение. Закономерности.
18. Композиция. Формообразование.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену.

Вопросы для самостоятельной работы студентов:

- 1.1 Введение. Цели и задачи. Виды и история развития искусства керамики.
- 1.2 Материаловедение. Конструирование и формообразование.
- 1.3 Декорирование и обжиг. Обработка материала. Виды художественной керамики в зависимости от температуры. Стадии обработки.
- 1.4 Анализ анализ керамических изделий. Виды и технологии декора керамики
- 1.5 Мировое и отечественное искусство.
- 1.6 Глазури. Работа подглазурными красками, солями металлов. Работа надглазурными красками. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Копии примеров керамического искусства, (зарисовки в количестве 5 штук).

Рейтинг-контроль 2. Выполнение простейших изделий ручным способом.

Рейтинг-контроль 3. Выполнение простейших изделий по гипсовой форме.

Вопросы к зачёту:

1. Народное искусство. Особенности различных регионов.
2. Мировое искусство. Основные технологии.
3. Народное искусство. Сравнительный анализ близких технологий.
4. Декоративно-монументальное искусство Владимирского края.
5. Народная игрушка.
6. Объемная керамическая пластика
7. Рельеф и изразцы. Гипсомodelьное дело.
8. Гончарная работа. Устройство гончарного станка.
9. Декорирование изделия по сырому и кожетвердому черепку.
10. Декорирование ангобами.
11. Объемная керамическая пластика.
12. Мозаика керамическая.
13. Сравнительный анализ близких технологий

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачёту

Вопросы для самостоятельной работы студентов:

- 2.1 Гончарная работа. Устройство гончарного станка. Примеры не сложных объемных изделий.
- 2.2 Выполнение простейших изделий ручным способом.
- 2.3 Выполнение простейших изделий по гипсовой форме

3 семестр

Задания для рейтинг-контроля.

Рейтинг-контроль 1. Копии примеров образцов народной игрушки.

Рейтинг-контроль 2. Выполнение орнаментальных и декоративных композиций живописными и пластическими средствами.

Рейтинг-контроль 3. Выполнение упражнений в объемной керамической пластике: эскиз, проект, этюд.

Вопросы к зачету:

1. Закономерности создания орнаментальных композиций на примере народного искусства (по выбору).
2. Структура анализа предметов и произведений декоративного искусства.
3. Стилизация. Трансформация. Мотив. Символ.
4. Типы и виды композиций.
5. Формообразование, проектирование.
6. Закономерности создания композиции.
7. Цветоведение. Основные характеристики в керамике.
8. Технологии художественной обработки керамических материалов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету.

Вопросы для самостоятельной работы студентов:

- 3.1 Народная игрушка. Упражнения и работа с образцами. Рельеф. Изучение изразцов.
- 3.2 Декорирование изделия по сырому и кожетвердому черепку. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.
- 3.3 Декорирование ангобами. Технические возможности выполнения проектного материала. Исходные изобразительные средства.
- 3.4 Объемная керамическая пластика. Мозаика керамическая.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ)

1. Варцава, Раиса Михайловна. Декоративное искусство. Композиция : учебное пособие / Р. М. Варцава ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 107 с. : ил. — Библиогр.: с. 105-106 .— ISBN 978-5-9984-0305-7.

2. Асессорова, Наталья Петровна. Роспись. Народное декоративно-прикладное искусство России : учебное пособие для иностранных студентов и стажёров / Н. П. Асессорова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 216 с. : ил. — Библиогр.: с. 215-216 .— ISBN 978-5-9984-0219-7.

3. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Худож. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти" / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 175 с., 32 с. ил. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01207-5.

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ)

1. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омеляненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0.

2. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное искусство" / В.Б. Кошаев. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, - 2010. - 272 с., 16 с. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01531-1.

3. Варцава, Раиса Михайловна. Декоративное искусство : краткий словарь художественных и технологических понятий / Р. М. Варцава, В. В.

Вылугин ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2011 .— 209 с. : ил. — Библиогр.: с. 148-151 .— ISBN 978-5-9984-0214-2.

в) периодические издания:

1. Электронный журнал «Искусство рисования и живописи»

[http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/"Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi"/ "Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi".html](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/)

2. Электронный журнал «Cablook»

<http://www.cablook.com/>

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. Photoshop С 53

2. cosmograph.ru > culture\kiplik-texnika-zhivopisi\

3. madrace.ru > tehniki – izobrazitelnogo..... masterov – 2

4. restorer.com.ua

5. xudogniku.narod.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс по курсу “Керамика” должен осуществляться в специализированных мастерских и аудиториях. Соответственно для различных направлений керамического искусства материалов требуется специальное оборудование, что можно объединить по степени сходства технологических требований. Теоретические основы включают в себя визуальный материал, расположенный в экспозиции учебного помещения (разработки изучаемых тем на плакатах, планшетах, учебные работы в стеклянных стендах, учебно-методический комплекс с мультимедиа с демонстрационным приспособлением, учебно-методическая документация, литература)

Мастерские для занятия по художественной керамике должны быть оборудованы приспособлениями для художественной обработки материалов (вода с отстойником, баки, полки, шкафы, стулья по количеству учащихся)

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство».

Рабочую программу составил к.п.н проф. каф. ДИИР Варцава Р.М.
Рецензент: учитель высшей квалификационной категории МАОУ «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» Л.А. Елсукова
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации

протокол № 6 от 19. 01. 2016 года.

Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20. 01. 2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

