

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 » 09 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль/программа подготовки «Изобразительное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Форма обучения «Очная» Семестр	Трудоемкость зач. ед, час.	Лек-ций, час	Практичза нятий, 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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Декоративное искусство является органической частью системы содержания и развития художественного образования и эстетического воспитания студентов художественно-графических факультетов.

Актуальность современного художественно-педагогического образования в новых условиях согласно современным требованиям – очевидна.

Благодаря изучению теории декоративного искусства формируются эмоционально-ценностное отношение к синкретическому характеру народного искусства, традициям родного края, критерии восприятия и оценки предметов материальной культуры, произведений отечественного и мирового декоративного искусства.

Цели и задачи курса “Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом” выстраивают основные положения программы изучения данной дисциплины, в которой предпосылкой является содержание, раскрывающее основные положения декоративного искусства. Впервые акцент сделан на интегративное направление преподавания дисциплин декоративного цикла, различных технологий художественной обработки материалов, где интегрирующим модулем является композиция.

Основная цель учебно-воспитательского процесса состоит в формировании эстетической культуры личности, эстетического восприятия и оценки окружающего мира, материальной культуры предметов быта, произведений искусства и творческого созидания в области декоративного искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Подготовка специалистов высокой квалификации в комплексе художественно-педагогического образования предусматривает интегративную сущность профессии учителя изобразительного искусства, а также необходимость адаптации к реалиям современного общества. Совершенствование профессиональной подготовки выпускников построено, в первую очередь, на разработке новых программ и содержания курсов на основе новых учебных планов.

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.

Художнику-педагогу на занятиях рисунком, живописью, композицией, скульптурой необходимо дать конструктивный анализ натуральных постановок, оценку как с точки зрения материальной истории, культуры, географии, так и с точки зрения визуального восприятия (технология, композиция).

Студенты художественного направления в области декоративного искусства формируют свои навыки на основе полученного опыта в процессе обучения академическим дисциплинам (рисунок, живопись, композиция, скульптура) как в теории, так и в практике. Натурные зарисовки ложатся в основу стилизации реального мира, для воплощения их в определённом материале. Пластика скульптурных постановок органично трансформируется в керамику. Таким образом, изучение декоративного искусства студентами художественно-графических отделений является приобщение их к миру прекрасного, миру материальной, духовной культуры, а также творческой работе на интегративных основах обучения.

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

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)
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4)

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	Декоративное искусство. Определение. Сущность. Функции. Виды. Декоративное искусство. Виды. Особенности. Классификация. Технологический процесс. Композиционные закономерности, средства.	1	1-6	6	-	6		1,5ч/13%	Рейтинг-контроль 1
1.2	Взаимосвязь в обучении декоративному искусству с точки зрения истории и географии, технологии и композиции (в решении предметов и произведений материальной культуры). Региональные особенности искусства родного края. Функциональный анализ по схеме. История-география, технология-композиция. Работа в музеях. Народное и отечественное искусство. Технологии художественной обработки материалов и виды (глина, дерево, стекло, текстиль т.п.). Критерии оценки.	1	7-12	10	-	8		2,5ч/14%	Рейтинг-контроль 2
1.3	Мировое декоративное искусство. Синтез и взаимосвязь технологических особенностей и композиционных решений.	1	13-18	2	-	4		0,5ч./0,08 %	Рейтинг-контроль 3
Всего				18	-	18		4,5ч/27%	Экзамен - 36
2.1	Декоративно-оформительское искусство. Технические возможности выполнения проектного материала и зарисовки мировой культуры. Исходные изобразительные средства.	2	1-6	-	10	10		2,5ч./25%	Рейтинг-контроль 1
2.2	Формальная композиция и воплощение замысла на примере основных позиций, принципов, закономерностей.	2	7-12	-	10	10		2,5ч./25%	Рейтинг-контроль 2
2.3	Технологические особенности работы с различными материалами. Графические, живописные и, пластические и декоративные средства в создании композиции.	2	13-18	-	16	16		4ч./25%	Рейтинг-контроль 3
Всего				-	36	36		9ч./25%	Зачет
3.1	Типы и виды орнаментов на примере народного искусства. Технические приёмы, выражение замысла. Стилизация. Орнаментальные композиции (ритм, симметрия) - выполнение графическими средствами. Художественная обработка бумаги.	3	1-6	-	32	32		8ч./25%	Рейтинг-контроль 1

3.2	Закономерности композиции и воплощение замысла в материале: бумага, текстиль. Живописные средства. Трансформация мотивов в декоративные элементы.	3	7-12	-	16	16		4ч./25%	Рейтинг-контроль 2
3.3	Интегративные технологии и решение композиции в различных материалах. Аппликация, коллаж, вышивка, мозаика.	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 декоративного искусства; 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 виды декоративного искусства, закономерности декоративной композиции и собеседование по теме.

Рейтинг-контроль 2. Собеседование на тему народного искусства, подбор информации по 5 промыслам. Владимирский регион.

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

Вопросы к экзамену

1. Народное искусство. Критерии. Особенности.
2. Декоративное искусство. Сущность. Функции. Виды.
3. Декоративное искусство. Классификация по материалам.
4. Декоративное искусство. Основная функция. Образ и прообраз.

5. Основные художественные центры народного искусства и художественные промыслы.
6. Современные тенденции развития декоративного искусства России XX век.
7. Научные сведения о композиции. Виды деятельности.
8. Композиция. Законы (ритм, симметрия)
9. Декоративное искусство Владимирского края.
10. Композиция. Виды. Средства.
11. Композиция в декоративном искусстве. Закономерности.
12. Композиция. Орнамент (мотив виды).
13. Орнамент (типы построения композиции).
14. Композиция, закономерности (равновесие, статика, динамика).
15. Цветоведение. Основные характеристики. Законы.
16. Цветоведение. Закономерности.
17. Композиция. Формообразование.
18. Народное искусство. Особенности различных регионов.
19. Мировое искусство. Основные технологии.
20. Народное искусство. Сравнительный анализ близких технологий.
21. Декоративно-монументальное искусство Владимирского края.

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

Вопросы для самостоятельной работы

1. Декоративное искусство. Определение. Сущность. Функции. Виды.
2. Декоративное искусство. Виды. Особенности. Классификация. Технологический процесс. Композиционные закономерности, средства.
3. Взаимосвязь в обучении декоративному искусству с точки зрения истории и географии, технологии и композиции (в решении предметов и произведений материальной культуры).
4. Региональные особенности искусства родного края. Функциональный анализ по схеме. История- география, технология-композиция. Работа в музеях.
5. Народное и отечественное искусство. Технологии художественной обработки материалов и виды (глина, дерево, стекло, текстиль т.п.). Критерии оценки.
6. Мировое декоративное искусство. Синтез и взаимосвязь технологических особенностей и композиционных решений.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

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

Рейтинг-контроль 2. Разработка формальной композиции на основе принципов построения геометрических тел (круг, квадрат, треугольник).

Рейтинг-контроль 3. Выполнение творческой композиции в материале на выбор.

Вопросы к зачёту

1. Виды и функции декоративного искусства.
2. Требования к подготовке плана к выступлению, тезисов, реферата.
3. Народное искусство. Виды. Сущность. Критерии.
4. Роль и значение структурных схем в характеристике различных видов декоративного искусства.
5. Региональное искусство и материальная культура родного края.
6. Владимиро-Суздальская Русь. Истоки и разновидности декоративного искусства.
7. Орнаментальные композиции. Стилизация- мотив, виды.
8. Типы, виды композиции.
9. Типы построения орнаментальных композиций.
10. Композиция. Закономерности.
11. Анализ предметов и произведений по схеме: история-география, технология-композиция (по иллюстрациям).

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

Вопросы для самостоятельной работы

1. Декоративно-оформительское искусство. Технические возможности выполнения проектного материала и зарисовки мировой культуры. Исходные изобразительные средства.
2. Формальная композиция и воплощение замысла на примере основных позиций, принципов, закономерностей.
3. Технологические особенности работы с различными материалами. Графические, живописные и, пластические и декоративные средства в создании композиции.

3 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Копии примеров выполненных графическими средствами декоративно-прикладного искусства, (зарисовки в количестве 5 штук).

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

Рейтинг-контроль 3. Выполнение творческой композиции аппликативными способами.

Вопросы к зачёту

1. Обзор развития отечественного и мирового декоративного искусства (на примере индивидуальной работы по выбранной теме).
2. Сравнительный анализ близких технологий.
3. Закономерности создания орнаментальных композиций на примере народного искусства (по выбору)
4. Структура анализа предметов и произведений декоративного искусства.
5. Стилизация. Трансформация. Мотив. Символ.
6. Типы и виды композиций.
7. Формообразование, проектирование.
8. Закономерности создания композиции.

9. Цветоведение. Основные характеристики.
10. Технологии художественной обработки материалов (по выбору).
11. Требования к зачёту: выполнение рефератов (планы, содержания, тезисы, литература, визуальный материал; презентации).

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

1. Типы и виды орнаментов на примере народного искусства. Технические приёмы, выражение замысла. Стилизация.

2. Орнаментальные композиции (ритм, симметрия) – выполнение графическими средствами. Художественная обработка бумаги.

3. Закономерности композиции и воплощение замысла в материале: бумага, текстиль. Живописные средства. Трансформация мотивов в декоративные элементы.

4. Интегративные технологии и решение композиции в различных материалах. Аппликация, коллаж, вышивка, мозаика.

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. Ассессорова, Наталья Петровна. Роспись. Народное декоративно-прикладное искусство России : учебное пособие для иностранных студентов и стажёров / Н. П. Ассессорова ; 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

§. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

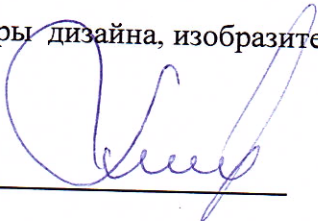
Учебный процесс по курсу “ Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом” должен осуществляться в специализированных мастерских и аудиториях. Соответственно для различных материалов требуется специальное оборудование, что можно объединить по степени сходства технологических требований. 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).

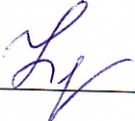
Мастерские оборудованы приспособлениями для художественной обработки материалов (вода с отстойником, баки, полки, шкафы, стулья по количеству учащихся, рабочее место преподавателя, учебно-методические наглядные пособия). Художественные материалы : глина, краски, глазурь.

Основные материалы (бумага, карандаши, краски, в том числе для витража и текстиля) студенты приобретают самостоятельно.

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