

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
2016 г.

Основы декоративно-прикладного искусства

Программа учебной дисциплины
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

«28» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой Куркина О.С. «28» 06 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «04» 07 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета Таранов И.И. «04» 07 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Коссович Елена Евгеньевна, Смирнова Татьяна Владимировна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать систему компетенций будущего учителя изобразительного искусства в области изучения декоративно-прикладного искусства, развить практические навыки художественной обработки материалов на основе использования и применения знаний по декоративно-прикладному искусству.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Живопись 1», «Живопись 2», «Искусство декоративных росписей», «История философии», «Основы композиции», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Основы музейной педагогики», «Перспектива», «Пластическое моделирование», «Политология», «Праздники и традиции народов России», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Скульптура», «Скульптура и пластическая анатомия», «Цветоведение и колористика», «Эмаль».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Живопись 2», «Искусство графики в школе», «Искусство декоративных росписей», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Основы музейной педагогики», «Практикум по графике», «Практикум по живописи», «Рисунок 2», «Техника графики», «Эмаль».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);

– владением профессиональными знаниями, умениями и навыками создания художественно-эстетического образа на основе изобразительного искусства – композиции, рисунка, живописи, скульптуры и пластической анатомии (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- важнейшие композиционные элементы;
- этапы развития растительного орнамента;
- теорию абстрактной композиции;
- основы свободной росписи, холодного батика, горячего батика;
- способы построения декоративной композиции;
- технику «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, технику петельного ворса;
- законы композиции;
- понятие ритма, цветового круга;
- использовать в творческой деятельности контраст, нюанс, тождество;

уметь

- выполнять творческую работу с учетом целостности композиции;
- использовать в творческой деятельности способы декоративной переработки;
- использовать в творческой деятельности;
- использовать в творческой деятельности свободную роспись;
- использовать в творческой деятельности приемы передачи эмоциональности в декоративной композиции;
- использовать в творческой деятельности нетрадиционные эффектных материалы и фактуры в процессе ткачества;
- использовать в творческой деятельности понятие равновесия, единство и соподчинение, композиционный центр;
- использовать в творческой деятельности цветовые отношения и цветовое воздействие;

владеть

- навыками учета симметрии и ассиметрии в композиции;
- способами декоративной переработки растений;
- способами противопоставления отдельных элементов композиции;
- навыками выполнения «Банданы» - метода узелкового крашения ткани;
- навыками составления сюжета;
- навыками проектирования гобелена для школьного интерьера;
- навыками выполнения абстрактной композиции;
- навыками выполнения орнаментальной композиции.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		5 / 6 / 7	
Аудиторные занятия (всего)	140	32 / 72 / 36	
В том числе:			
Лекции (Л)	52	16 / 18 / 18	
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –	
Лабораторные работы (ЛР)	88	16 / 54 / 18	
Самостоятельная работа	130	40 / 72 / 18	
Контроль	54	– / – / 54	
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО / ЭК	
Общая трудоёмкость	часы	324	72 / 144 / 108
	зачётные единицы	9	2 / 4 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Закономерности композиционного построения	Средства композиционного построения
2	Растительная композиция	Изображение растений в истории искусств
3	Ритм в декоративной композиции	Понятие ритм. Законы ритмичного построения. Сюжетная композиция
4	Художественная роспись	Основные виды художественной рос-писи ткани

	ткани	
5	Декоративная композиция	Основные законы декоративной компо-зиции
6	Ковровое ткачество	Основные виды плетения гобеленов
7	Основные принципы организации декоративной композиции в искусстве эмали организации декоративной композиции в искусстве эмали организации декоративной композиции в искусстве эмали	Восприятие формы на плоскости
8	Цвет в декоративной композиции в эмали композиции в эмали	Средства гармонизации композиции Контраст, нюанс, тождество
9	Стилизация в декоративной композиции	Средства гармонизации композиции

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Закономерности композиционного построения	7	–	11	14	32
2	Растительная композиция	3	–	7	11	21
3	Ритм в декоративной композиции композиции	6	–	10	15	31
4	Художественная роспись ткани	6	–	10	15	31
5	Декоративная композиция	6	–	10	15	31
6	Ковровое ткачество	6	–	10	15	31
7	Основные принципы организации декоративной композиции в искусстве эмали организации декоративной композиции в искусстве эмали организации декоративной композиции в искусстве эмали	6	–	10	15	31
8	Цвет в декоративной композиции в эмали композиции в эмали	6	–	10	15	31
9	Стилизация в декоративной композиции	6	–	10	15	31

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений/ Алексеева И.В., Омельяненко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009.— 184 с.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/47060>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Бордукова И.Н. Стилизация растительных форм [Электронный ресурс]: методические указания для выполнения графических заданий на «Учебной рисовальной (бионической) практике»/ Бордукова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 27 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21674>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине Теория и история декоративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56517>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Карслян С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карслян С.О.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20460>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 335 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14196>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Основы декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 203 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22280>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19052>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19061>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Зинюк О.В. Современный дизайн. Методы исследования [Электронный ресурс]: монография/ Зинюк О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8444>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Найданов Г.А. История орнамента [Электронный ресурс]: методические указания/ Найданов Г.А., Халиуллина О.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 34 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21597>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Дизайн. Материалы. Технологии [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет,

2011.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34664>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 56 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55773>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/366.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).
2. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы декоративно-прикладного искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Мастерская, оснащенная мебелью, красками, аудитория с мультимедийным комплексом.
2. Наборы раздаточного материала, плакатов, наглядных пособий, репродукции и оригиналы работ выполненных в различных декоративных техниках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы декоративно-прикладного искусства» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.