

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
2019 г.

Основы декоративно-прикладного искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Искусство»

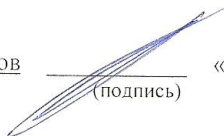
очная форма обучения

Волгоград
2019

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 14 » мая 2019 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой О.С. Кириллова « 14 » мая 2019 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 28 » мая 2019 г., протокол № 9

Председатель учёного совета Н.Н. Таранов « 28 » мая 2019 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 31 » мая 2019 г., протокол № 10

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:

Смирнова Татьяна Владимировна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Искусство»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 10 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать систему компетенций будущего магистра, развить практические навыки художественной обработки материалов на основе использования и применения знаний по декоративно-прикладному искусству для решения общекультурных, культурно - просветительских и педагогических задач.

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 «Пространственно-пластические искусства», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «История художественного образования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен организовывать и осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративного искусства, в том числе с применением современных информационных технологий (ПК-1);

– способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

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

уметь

- выполнять творческую работу с учетом целостности композиции; владеть;
- использовать в творческой деятельности способы декоративной переработки;
- использовать в творческой деятельности цветовые отношения и цветовое

воздействии;

- использовать в творческой деятельности;
- использовать в творческой деятельности свободную роспись; владеть;
- использовать в творческой деятельности приемы передачи эмоциональности в декоративной композиции;
- использовать в творческой деятельности нетрадиционные эффектных материалы и фактуры в процессе ткачества;

владеть

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

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	47	47
Контроль	9	9
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Закономерности композиционного построения	Средства композиционного построения. Важнейшие композиционные элементы. Целостность композиции. Симметрия и ее виды. Ассиметричная композиция.
2	Растительная композиция	Изображение растений в истории искусств. Стилизация растений. Развитие растительного орнамента. Декоративная переработка. Способы декоративной переработки растений.
3	Стилизация в декоративной композиции	Средства гармонизации композиции Контраст, нюанс, тождество. Понятие ритма. Цветовой круг. Цветовые отношения и цветовое воздействие. Выполнение орнаментальной композиции
4	Ритм в декоративной композиции	Понятие ритм. Законы ритмичного построения. Абстрактная композиция. Способы противопоставления отдельных элементов

		композиции. Сюжетная композиция. Основные законы сюжетной композиции.
5	Художественная роспись ткани	Основные виды художественной росписи ткани. Свободная роспись. Холодный батик. Горячий батик. «Бандан» - метод узелкового крашения ткани.
6	Декоративная композиция	Основные законы декоративной композиции. Способы построения декоративной композиции. Эмоциональность в декоративной композиции. Составление сюжета.
7	Ковровое ткачество	Основные виды плетения гобеленов. Техника «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, техника петельного ворса. Способ вертикальных и наклонных линий. Рельефная ворсовая техника. Гладкое ткачество. Ткачество с использованием нетрадиционных эффектных материалов, фактур. Проект гобелена для школьного интерьера. Понятие функции и формы в декоративно-прикладном искусстве. Основные эстетические проблемы школьной среды. Композиционные качества форм. Значения цвета в произведениях ДПИ для школьного интерьера.

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	1	2	–	6	9
2	Растительная композиция	1	2	–	6	9
3	Стилизация в декоративной композиции	1	2	–	6	9
4	Ритм в декоративной композиции	1	2	–	6	9
5	Художественная роспись ткани	–	2	–	6	8
6	Декоративная композиция	–	1	–	6	7
7	Ковровое ткачество	–	1	–	11	12

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Антипова Т.Б. Региональные традиции народных промыслов в культуре России (на примере Волгоградской области)/ Т.Б.Антипова. – Волгоград.: Перемена, 2010 г.- 54 с..
2. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания ДПИ: учебно-методическое пособие/С.В. Астраханцева. – Ростов н/Д; Феникс, 2006.
3. Бесчастнов В.П. Изображение растительных мотивов/В.П. Бесчастнов. - М.: 2004 г..
4. Дворникова И. Батик / И.Б.Дворникова.- М.: Радуга, 2000.-156с.
5. Дагльдян К.Т. Декоративная композиция. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Изд. Феникс, 2011.-123с.

6.2. Дополнительная литература

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Учебник для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Сварог и К, 2008.-167с..
2. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка, уход, окрашивание, батик. – М.: ЭКСМО, 2005. -95с..
3. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. – Москва, Изд. Д.Аронов, 2007. -156с..
4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция/Г.М. Логвиненко. - М.: 2004.-188с..
5. Масалимов Т.Х. Художественный войлок. Учебно-методическое пособие. – Уфа.: КИТАП 2007 ..
6. Нестерова В.И. Пропедевтика /В.И. Нестерова - Сочи 2007 ..
7. Народные промышленные ремесла Смоленской области. – Смоленск.: Свиток 2007.-156с..
8. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов-на-Дону: Изд.центр МарТ; Феникс, 2010..
9. Журнал Деко.Шелковые фантазии - М., 2002г..
10. Фокина Л. Орнамент - Ростов-на-Дону, Феникс, 2000г.

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>.

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. Мастерская, оснащенная мебелью, красками, тканями, нитями.

9. Материально-техническая база

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

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети, ноутбук, комплекс учебно-методических пособий.
2. Мастерская для проведения практических занятий, оснащенная специальной учебной мебелью: (станки для ковроткачества, столы, стулья).
3. Оборудование и материалы: электрическая плита, воск, парафин, подрамники различной величины, нити (х/б, шерсть, акрил и т.д.), ткани (шифон, х/б, атлас, шелк и т.д), акриловые и анилиновые красители.

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 практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме .

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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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.