

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

Декоративное искусство

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства»

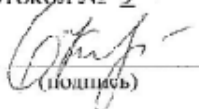
очная форма обучения

Волгоград
2022

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

« 12 » апреля 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой

(подпись)

Кириллова О.С.
(зав. кафедрой)

« 12 » апреля 2022 г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » мая 2022 г., проткол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н.

(подпись)

« 17 » мая 2022 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г., протокол № 13

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 ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Декоративное искусство» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол № 13).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать систему компетенций будущего учителя изобразительного искусства в области изучения декоративного искусства, 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 «Декоративное искусство» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Декоративное искусство» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Методика обучения (образование по профилю)», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Основы музейной педагогики», «Основы пластического моделирования», «Основы цветоведения и колористики», «Пропедевтика», прохождения практик «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Рисунок», «Искусство графики», «Искусство декоративных росписей», «Искусство ручного ковроткачества», «Основы эмальерного искусства», «Пластика малых форм», «Практикум по изобразительному искусству», «Проблемы художественно-педагогических исследований», «Технологии обучения изобразительному искусству», «Эмаль», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области изобразительного искусства) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (копийная) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- важнейшие композиционные элементы, понятия, термены;
- виды, средства и элементы композиции;
- этапы развития растительного орнамента;
- навыками выполнения орнаментальной композиции;
- способы построения декоративной композиции;
- основы свободной росписи, холодного батика, горячего батика;
- технику «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, технику петельного ворса;

уметь

- использовать различные материалы и техники в работе над творческим проектом;
- выполнять творческую работу с учетом целостности композиции;
- использовать в творческой деятельности контраст, нюанс, тождество;
- использовать в творческой деятельности цветовые отношения и цветовое воздействие;
- использовать в творческой деятельности приемы передачи эмоциональности в декоративной композиции;
- использовать в творческой деятельности свободную роспись;
- 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 стилизованной композиции;
- навыками составления сюжета;
- навыками выполнения «Банданы» - метода узелкового крашения ткани;
- навыками проектирования гобелена для школьного интерьера.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6
Аудиторные занятия (всего)	70	28 / 42
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	70	28 / 42
Самостоятельная работа	106	40 / 66
Контроль	40	4 / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	216
	зачётные единицы	6
		72 / 144
		2 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Предмет декоративное прикладное искусство	ДПИ-истoki, основные термины, понятия. Специфика декоративного искусства. Виды декоративного

		искусства. Материалы, используемые в декоративном искусстве. Роль и место декоративного искусства в системе эстетической организации среды и формирования художественного вкуса. Особенности восприятия произведений декоративного искусства.
2	Основные закономерности и средства композиции в декоративном искусстве. Стилистические особенности композиций в материале.	Виды композиций. Средства композиции произведений декоративного искусства. Элементы композиции. Изобразительные средства композиции. Акцентирование на главных элементах композиции. Целостность композиции. Симметрия и ее виды. Ассиметричная композиция. Образно-пластические свойства материалов в процессе решения композиционных задач.
3	Искусство орнамента.	Виды орнаментов. Его назначение. Закономерности построения и использования на предметах дпи. Растительная композиция. Изображение растений в истории искусств. Стилизация растений. Развитие растительного орнамента. Декоративная переработка. Способы декоративной переработки растений. Стилизация в декоративной композиции. Средства гармонизации композиции Контраст, нюанс, тождество. Понятие ритма. Цветовой круг. Цветовые отношения и цветовое воздействие. Выполнение орнаментальной композиции. Ритм в декоративной композиции. Понятие ритм. Законы ритмичного построения. Абстрактная композиция. Способы противопоставления отдельных элементов композиции. Сюжетная композиция. Основные законы сюжетной композиции.
4	Декоративная композиция	Основные законы декоративной композиции. Способы построения декоративной композиции. Эмоциональность в декоративной композиции. Составление сюжета.
5	Художественная роспись ткани	Основные виды художественной росписи ткани. Свободная роспись. Холодный батик. Горячий батик. «Бандан» - метод узелкового крашения ткани.
6	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

№	Наименование раздела	Лекц.	Практ.	Лаб.	СРС	Всего
---	----------------------	-------	--------	------	-----	-------

п/п	дисциплины		зан.	зан.		
1	Предмет декоративное прикладное искусство	–	–	11	17	28
2	Основные закономерности и средства композиции в декоративном искусстве. Стилистические особенности композиций в материале.	–	–	11	17	28
3	Искусство орнамента.	–	–	12	18	30
4	Декоративная композиция	–	–	12	18	30
5	Художественная роспись ткани	–	–	12	18	30
6	Ковровое ткачество	–	–	12	18	30

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-4488-0338-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86134.html> .
2. Чуйко Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Древний мир : учебное пособие / Чуйко Л.В.. — Омск : Омский государственный технический университет, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-8149-2960-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115422.html> .
3. Основы декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / . — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-85094-541-1, 978-5-4497-0093-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86449.html>.
4. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Шауро Г.Ф., Малахова Л.О.. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 174 с. — ISBN 978-985-503-950-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93428.html>.
5. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Соколов М.В., Соколова М.С.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 467 с. — ISBN 978-5-4486-0248-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71803.html>.

6.2. Дополнительная литература

1. Музалевская Ю.Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие для бакалавров / Музалевская Ю.Е.. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 107 с. — ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83821.html> .
2. Антипова Т.Б. Региональные традиции народных промыслов в культуре России (на примере Волгоградской области)/ Т.Б.Антипова. – Волгоград.: Перемена, 2010 г.- 54 с..
3. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания ДПИ: учебно-методическое пособие/С.В. Астраханцева. – Ростов н/Д; Феникс, 2006.
4. Бесчастнов В.П. Изображение растительных мотивов/В.П. Бесчастнов. - М.: 2004 г..
5. Дворникова И. Батик / И.Б.Дворникова.- М.: Радуга, 2000.-156с.
6. Дагддиян К.Т. Декоративная композиция. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Изд. Феникс, 2011.-123с..

7. Голубева О.Л. Основы композиции. Учебник для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Сварог и К, 2008.-167с..
8. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка, уход, окрашивание, батик. – М.: ЭКСМО, 2005. -95с..
9. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. – Москва, Изд. Д.Аронов, 2007. -156с..
10. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов-на-Дону: Изд.центр МарТ; Феникс, 2010.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Цифровая библиотека IPRsmart – URL: <https://www.iprbookshop.ru/>.
2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
3. 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 «Декоративное искусство» 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 «Декоративное искусство» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

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 «Декоративное искусство» 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.