

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 29 » марта 2021 г.

Основы декоративно-прикладного искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

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

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2021 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 23 » марта 2021 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Н.Н. Таранов _____ « 23 » марта 2021 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 29 » марта 2021 г. , протокол № 6

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 44.03.01 «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 29 марта 2021 г., протокол № 6).

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 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 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Историко-культурное наследие Волгоградской области», «История (история России, всеобщая история)», «История Российской государственной символики», «История западно-европейского искусства», «Культура педагогического диалога», «Культурология», «Основы медицинских знаний», «Основы музейной педагогики», «Педагогическая поддержка одаренных детей», «Праздники и традиции народов России», «Психологические основы личностного и профессионального самоопределения учащихся», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями в обучении», «Философия», «Художественное оформление в школе», «Основы книжной графики», прохождения практик «Производственная (вожатская) практика», «Производственная (ознакомительная) практика», «Производственная (ранняя преподавательская) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Культура педагогического диалога», «Основы музейной педагогики», «Педагогическая поддержка одаренных детей», «Психологические основы личностного и профессионального самоопределения учащихся», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями в обучении», «Книжная графика», «Основы книжной графики», прохождения практик «Производственная (вожатская) практика», «Производственная (ранняя преподавательская) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность в рамках основных и дополнительных образовательных программ в основной и средней школе (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 воздействие;
- 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
		5 / 6 / 7 / 8
Аудиторные занятия (всего)	102	28 / 28 / 18 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / – / – / –
Практические занятия (ПЗ)	52	14 / 14 / 10 / 14
Лабораторные работы (ЛР)	50	14 / 14 / 8 / 14
Самостоятельная работа	236	40 / 44 / 81 / 71
Контроль	22	4 / – / 9 / 9
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / – / ЭК / ЭК
Общая трудоемкость	часы	360
	зачётные единицы	10
		72 / 72 / 108 / 108
		2 / 2 / 3 / 3

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	–	5	5	23	33
2	Растительная композиция	–	5	4	22	31
3	Стилизация в декоративной композиции	–	4	4	22	30
4	Ритм в декоративной композиции	–	5	5	21	31
5	Художественная роспись ткани	–	14	14	63	91
6	Декоративная композиция	–	5	4	22	31
7	Ковровое ткачество	–	14	14	63	91

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. Дагльдиян 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 проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

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.

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.