

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

« 06 » марта 2023 г.

Художественные материалы и техники в декоре интерьера

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в
области декоративного искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

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

« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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:

Гельперн Е.В., доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «Художественные материалы и техники в декоре интерьера» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов профессионально-профильных компетенций в области практического применения традиционных и современных художественных материалов при декорировании интерьера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественные материалы и техники в декоре интерьера» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Художественные материалы и техники в декоре интерьера» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Введение в профессию», «Графика», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Компьютерная графика», «Методика обучения изобразительному искусству», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение», «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями», «Основы медицинских знаний», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», «Технологии цифрового образования», «Цветоведение и колористика», «Основы музейной педагогики», «Печатная графика», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественная обработка ткани», «Художественное оформление в школе», «Эмальерное искусство», прохождения практик «Производственная (педагогическая вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (педагогическая) практика (стажерская)», «Производственная (педагогическая, классное руководство, тьюторство, воспитательная работа в ОО и ДО) практика», «Производственная (пленэрная) практика», «Учебная (музейная) практика», «Учебная (технологическая по обучению лиц с ОВЗ) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика», «Учебная (технологическая, проектно-технологическая) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Графика», «Методика обучения изобразительному искусству», «Педагогический рисунок и методика организации учебных постановок», «Печатная графика», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественная обработка ткани», «Эмальерное искусство», прохождения практик «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (проектно-творческая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1);

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8);

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);

– способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- классификацию видов папье-маше (маширование, лепка из бумажной массы, термоформование);
- этапы технологического процесса создания объёмных форм;
- историко-культурные традиции кукольного искусства;
- конструктивные особенности различных техник изготовления куклы;
- историю возникновения и развития текстильных техник в декоративно-прикладном искусстве;
- виды и классификацию текстильных техник (лоскутное шитьё, квилтинг, аппликация, вышивка);

уметь

- разрабатывать эскиз и конструктивную схему будущего изделия;
- моделировать объёмно-пространственную форму предмета;
- создавать театральную («петрушечную»), декоративную и игровую куклу;
- разрабатывать костюм и аксессуары куклы в соответствии с образом;
- выполнять ручное лоскутное шитьё и текстильную аппликацию;
- разрабатывать орнаментальные и композиционные решения для текстильного декора, интегрировать текстильные техники в оформление интерьера;

владеть

- техникой маширования (послойного выклеивания из бумаги и клейстера);
- навыками финишной обработки и декорирования изделий из папье-маше;
- навыками ручного шитья и моделирования текстильных форм;
- методами художественного оформления и декорирования куклы;
- техниками вышивки, аппликации, навыками лоскутного шитья и квилтинга.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7 / 8 / 9
Аудиторные занятия (всего)	86	30 / 42 / 14
В том числе:		
Лекции (Л)	28	12 / 12 / 4
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –

Лабораторные работы (ЛР)	58	18 / 30 / 10
Самостоятельная работа	130	42 / 66 / 22
Контроль	–	– / – / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	216
	зачётные единицы	6
		72 / 108 / 36
		2 / 3 / 1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Теоретико-технологические основы художественного папье-маше в декоративно-прикладном искусстве	Раздел посвящён изучению историко-культурных предпосылок возникновения и развития техники папье-маше в мировом декоративно-прикладном искусстве. Рассматриваются классификационные виды папье-маше (маширование, лепка из бумажной массы, термоформование), свойства и характеристики используемых материалов (бумага различных сортов, клеящие составы, армирующие добавки), а также этапы технологического процесса создания объёмных форм. Практическая часть направлена на освоение приёмов формообразования, моделирования поверхности и финишной обработки изделий из папье-маше применительно к задачам декорирования интерьера.
2	Художественное конструирование авторской куклы как объекта декоративно-прикладного творчества	Раздел направлен на освоение теоретических основ и практических навыков создания авторской куклы как самостоятельного объекта декоративно-прикладного творчества. Изучаются типология и классификация авторской куклы (театральная, декоративная, игровая, коллекционная), историко-культурные традиции кукольного искусства, конструктивные особенности различных техник изготовления. Практическая часть предполагает проектирование и конструирование куклы с использованием не менее трёх художественных техник (лепка, шитьё, папье-маше, конструирование), разработку костюма и аксессуаров в соответствии с художественным образом, а также художественное оформление и декорирование готового изделия.
3	Текстильные художественные техники в декоре интерьера: квилт и лоскутное шитьё	Раздел посвящён изучению истории возникновения и развития текстильных техник в декоративно-прикладном искусстве, их роли в формировании предметно-пространственной среды интерьера. Рассматриваются виды и классификация текстильных техник (лоскутное шитьё, квилтинг, аппликация, вышивка), свойства текстильных материалов, их фактура и текстура, принципы цветоведения и колористики в текстильной композиции. Практическая часть направлена на освоение приёмов ручного лоскутного шитья, вышивки и текстильной

		аппликации, разработку орнаментальных и композиционных решений для текстильного декора, а также интеграцию текстильных техник в оформление 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	Теоретико-технологические основы художественного папье-маше в декоративно-прикладном искусстве	9	—	20	43	72
2	Художественное конструирование авторской куклы как объекта декоративно-прикладного творчества	9	—	19	43	71
3	Текстильные художественные техники в декоре интерьера: квилт и лоскутное шитьё	10	—	19	44	73

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Векслер, А. К. Орнамент в содержании художественного образования : монография / А. К. Векслер. — Санкт-Петербург : Книжный Дом, 2023. — 222 с. — ISBN 978-5-94777-444-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/326552>.

2. Герасимова, М. П. Орнаментальная и декоративная композиция : учебное пособие / М. П. Герасимова, М. И. Алибекова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2022. — 65 с. — ISBN 978-5-00181-192-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/317939>.

3. Широковских, М. С. Художественный текстиль (роспись по ткани) : учебно-методическое пособие / М. С. Широковских. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2024. — 80 с. — ISBN 978-5-8064-3542-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/472856>.

6.2. Дополнительная литература

1. Зотова, Н. В. Батик. Роспись по ткани : учебное пособие / Н. В. Зотова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-4131-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/265262>.

2. Салтыкова, Г. М. Дизайн. Курсовое проектирование : учебно-методическое пособие / Г. М. Салтыкова. — Москва : Владос, 2017. — 42 с. — ISBN 978-5-907013-09-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/100778>.

3. Швецова, О. В. Гладьевая вышивка в соединении тканей : учебное пособие / О. В. Швецова. — Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. — 42 с. — ISBN 978-5-907542-03-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465452>.

4. Щербакова, А. Г. Технология изготовления игрушки из папье-маше : учебное пособие / А. Г. Щербакова. — Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. — 20 с. — ISBN 978-5-907542-13-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/510020>.

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 «Художественные материалы и техники в декоре интерьера» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Мастерская, оснащенная специальной мебелью и оборудованием для создания изделий декоративно-прикладного творчества, аудитория с мультимедийным комплексом.
2. Наборы раздаточного материала, плакатов, наглядных пособий, репродукции и оригиналы работ выполненных в различных декоративно-прикладных техниках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Художественные материалы и техники в декоре интерьера» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

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 «Художественные материалы и техники в декоре интерьера» 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.