

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Проектирование в народных промыслах

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: "Народная художественная культура"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Народная художественная культура" 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

доцент Белая Людмила Михайловна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Углубленное изучение народных промыслов по металлу, изучение принципов орнаментальности, декоративности, конструктивности. Знакомство с многообразием ручного творчества, различными методами конструирования объектов народных промыслов, способами декоративного обобщения и пластического решения, совершенствование профессиональных навыков в освоении технологии и приемов выполнения различных видов народных промыслов.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- обеспечение усвоения системы знаний и основных этапов создания авторской композиции в народных промыслах;
- формирование представления о целостности пластического решения, орнаментальных элементов росписи на единстве формы и содержания, стиливого, ритмического и пластического решения проекта заданного объекта;
- выработка комплексного подхода в сборе и анализе подготовительного материала решении организационных и творческих задач, реализации образа проекта в материале;
- формирование методики наблюдения и изучения окружающей жизни, как первоисточника прообразов проектирования росписи композиций народных промыслов на различных поверхностях;
- создание благоприятных условий получения новых знаний и применение их в практической деятельности художника авторских росписей в народных промыслах.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-2: Способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды	
ПК-2.1: Организовывать и проводить просмотры художественно-творческой деятельности коллектива народного художественного творчества.	Организована и проведена репетиция и просмотр художественно-творческой деятельности коллектива народного художественного творчества.

ПК-2.2: Осуществлять планирование административно-организационной деятельности коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Разработан план административно-организационной деятельности коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.
ПК-2.3: Организовать руководство художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества (хореографического любительского коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества) с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Разработан план руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. Разработана отчетная программа в форме отчетного концерта, выставки материалов фотосессий, просмотра видеороликов.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		18		17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	54	54	51	51	54	54	159	159
Итого ауд.	54	54	51	51	54	54	159	159
Контактная работа	54	54	51	51	54	54	159	159
Сам. работа	54	54	21	21	18	18	93	93
Часы на контроль					36	36	36	36
Итого	108	108	72	72	108	108	288	288

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Теория и технология разработки проекта декоративной композиции в народном промысле (поднос).		
1.1	Тема 1.1. Теория и практика декоративной плоскостной композиции -поднос.	1	0
1.2	Практическая работа	1	6
1.3	Самостоятельная работа	1	6
1.4	Тема 1.4. Виды, технологии разработки идеи и создания образа.	1	0
1.5	Практическая работа	1	6
1.6	Самостоятельная работа	1	6

1.7	Тема 1.7. Приобретение навыков работы с разными поверхностями.	1	0
1.8	Практическая работа	1	6
1.9	Самостоятельная работа	1	6
1.10	Тема 1.10. Работа с образом - феномен авторского подхода.	1	0
1.11	Практическая работа	1	6
1.12	Самостоятельная работа	1	6
1.13	Тема 1.13. Освоение традиций Петербургского подноса.	1	0
1.14	Практическая работа	1	6
1.15	Самостоятельная работа	1	6
1.16	Тема 1.16. Использование традиций барочного орнамента.	1	0
1.17	Практическая работа	1	6
1.18	Самостоятельная работа	1	6
1.19	Тема 1.19. Привнесение авторства в разработку композиций. Выработка собственной манеры с сохранением стиля.	1	0
1.20	Практическая работа	1	6
1.21	Самостоятельная работа	1	6
1.22	Тема 1.22. Изучение технологий росписи подносов. Этапы создания проекта.	1	0
1.23	Практическая работа	1	6
1.24	Самостоятельная работа	1	6
1.25	Тема 1.25. Последовательное практическое решение всех поставленных задач.	1	0
1.26	Практическая работа	1	6
1.27	Самостоятельная работа	1	6
1.28	Зачёт	1	0
	Раздел 2. Разработка проекта петербургского подноса.		
2.1	Тема 2.1. Изучение схем петербургских подносов, зарисовки форм, зарисовки декоративных приемов.	2	0
2.2	Практическая работа	2	17
2.3	Самостоятельная работа	2	7
2.4	Тема 2.4. Разработка проекта авторского подноса (Петербургского): выполнение форэскизов, разработка окончательной композиции с имитацией техники Петербургского подноса на бумаге.	2	0
2.5	Практическая работа	2	17
2.6	Самостоятельная работа	2	7
2.7	Тема 2.7. Приобретение мастерства в изготовлении отдельных деталей и фрагментов.	2	0
2.8	Практическая работа	2	17
2.9	Самостоятельная работа	2	7
2.10	ЗачётСОц	2	0
	Раздел 3. Реализация в материале авторского петербургского декоративного подноса.		
3.1	Тема 3.1. Выполнение проекта подноса (Петербургский) в материале.	3	0

3.2	Практическая работа	3	18
3.3	Самостоятельная работа	3	6
3.4	Тема 3.4. Создание предельно обостренной в творческих границах композиции с акцентом на барочный орнамент.	3	0
3.5	Практическая работа	3	18
3.6	Самостоятельная работа	3	6
3.7	Тема 3.7. Приобретение авторства в росписи, создание своего почерка, уникальности декоративного решения идеи образа.	3	0
3.8	Практическая работа	3	18
3.9	Самостоятельная работа	3	6
3.10	Экзамен	3	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Дубровин А. А., Соловьев Николай Кириллович	Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства для студентов вузов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство» 54.03.02 и 54.04.02	Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014
1.2	Кошаев Владимир Борисович	Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»	Москва: ВЛАДОС, 2014
1.3	Бадаев Вячеслав Семенович	Искусство русской кистевой росписи: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050602.65(030800) — "Изобразительное искусство"	Москва: ВЛАДОС, 2013
1.4	Бакланова Татьяна Ивановна, Стрельцова Е. Ю.	Народная художественная культура: учебник: допущено в качестве учебника для студентов вузов культуры и искусств УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально культурной деятельности и информационных ресурсов Министерства культуры РФ	, 2002

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.5	Воронова Ирина Витальевна	Проектирование: учебное наглядное пособие: по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2020
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Дагдзиян Калуст Тигранович	Декоративная композиция	Ростов-на-Дону: Феникс, 2008
2.2	Рыженко Валентина Ивановна	Декоративная резьба. Материалы. Инструменты. Технология. Изделия: справочник	Москва: Оникс, 2011
2.3	Калмыкова Нонна Валентиновна, Максимова Ирина Александровна	Дизайн поверхности : композиция, пластика, графика, колористика: учебное пособие	Москва: КДУ, 2010
2.4	Воронов Василий Сергеевич	Крестьянское искусство	Санкт-Петербург: Лань, 2014
2.5	Некрасова Мария Александровна	Народные мастера. Традиции, школы: Вып.1 : сборник статей	Москва: Изобразительное искусство, 1985
2.6	Смирнова Любовь Эдуардовна, Абаев Юрий Хасанович, Окрух Владимир Иванович, Сорокин Александр Викторович	Народные промыслы и ремесла Сибири: учебно-наглядное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016
2.7	Гинтер Светлана Михайловна	Орнаментальная композиция: методические рекомендации	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.8	Гинтер Светлана Михайловна	Орнаментальная композиция: методические рекомендации: для преподавателей и студентов, обучающихся по направлению 071500 «Народная художественная культура»	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014
2.9	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебно-методическое пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
2.10	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов художественных вузов и факультетов	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
2.11	Арбат Юрий Андреевич	Русская народная роспись по дереву: новые находки, систематизация, современное состояние	Москва: Изобразительное искусство, 1970
2.12	Ломанова Татьяна Михайловна	Словарь терминов декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебное пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.13	Ломанова Татьяна Михайловна	Словарь терминов декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание, тестовое задание.

Критерии оценки выполнения творческого задания:

1. Раскрытие темы и достижение художественной выразительности в эскизах и в тексте через подробный анализ, четкость, обобщение, детализацию и обоснованность:

отлично: Тема раскрыта, яркая, точная, оригинальная

хорошо: Тема в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в тексте и в эскизах

удовлетворительно: Допущены неточности и ошибки в из-ложении

информации в тексте и эскизах

неудовлетворительно: Отсутствует ориентация в материале темы, недостаточное количество теоретических материалов и эскизов, тема не просматривается

2. Разнообразие информации в тексте и в вариантах исполнения эскизов, и спользование законов композиционного построения форэскизов, зарисовок и копий:

отлично: Разнообразие информации очень полно выражено в вариантах исполнения эскизов, зарисовок и копий

хорошо: Информация в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в эскизах

удовлетворительно: Неточность разнообразия и количества наработанных материалов и ошибки в изложении информации

неудовлетворительно: Отсутствует разнообразие информации, недостаточное количество эскизов, тема не просматривается

3. Профессионализм исполнения темы средствами и приемами гармонизации композиции и анализ информации через практическую реализацию творческой работы в материале (композиционные закономерности, технические и технологические средства):

отлично: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне: пояснительная записка, грамотное цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале (100%)

хорошо: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Допущены незначительные неточности в реализации творческой работы в материале (90%)

удовлетворительно: Недостаточное владение материалами и информацией, но присутствует стремление применить их в творческой работе. Реализация творческой работы в материале состоялась на 70%

неудовлетворительно: Неумение профессионально реализовать тему в материале, слабое владение инструментами, техниками, анализом информации в тексте, технологиями исполнения, неумение применить их в творческой работе. Реализация творческой работы в материале не состоялась.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Итоговый контроль осуществляется в форме экзаменационного просмотра в 3 семестре и результатов промежуточного контроля: просмотров и тестирования. Обучающийся представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

5.2. Темы письменных работ

Типовые контрольные задания:

1. Раскройте основные технологические особенности урало-сибирской росписи.

Урало-сибирская роспись производилась масляными красками на предварительно подготовленной деревянной основе. Основная техника – разбел. На кисть брались два цвета – основной на одну сторону кисти и белый на другую. Таким образом мазки получались более «живыми», как бы с игрой света, а переход между цветами получался более плавный, нежели при нанесении белого цвета поверх основного рисунка. Цветовая гамма ограничена несколькими цветами - красным, синим, желтым, зеленым и их оттенками. Реже присутствовал темно-коричневый. Но всегда – белый и черный. Основные мотивы изображений - цветы, букеты, древо жизни, реже - животные, птицы. Деревянную основу ошкуривали, грунтовали лаками, клеем или крахмалом, затем наносили краской фон. Рисунок делался контрастными с фоном тонами. Наиболее распространенной из крестьянских росписей можно назвать обвинскую роспись.

2. Охарактеризуйте русский сувенир матрешку.

Раскрашенная деревянная разъемная кукла, внутри которой находятся куклы меньшего размера. Эту игрушку по праву считают самым известным и популярным русским сувениром. История создания матрешки очень интересна и до сих пор вызывает во-просы. Существует версия, согласно которой русский мастер создал фигурку матрешки, увидев аналогичную фигурку, привезенную из Японии. Японская куколка, в которую вкладывались еще несколько куколок, символизировала местных богов счастья. Разъемные куколочки существовали и в других культурах, например, в Индии и в Китае. Истинное происхождение матрешки до сих пор остается загадкой. Однако, наиболее вероятно, русский мастер создал знаменитую игрушку, вдохновившись славянскими образами. Мастер из Подмосковного Подольска Василий Звездочкин изобрел форму матрешки в 1890-х годах, утверждая что он не видел ранее японские деревянные игрушки. Вопрос о происхождении знаменитой игрушки требует дальнейшего изучения.

3. Раскройте как применялся трафаретный орнамент первой половины XIX века с цветными фонами и узорными членениями.

Трафаретный орнамент обычно обрамляет живописное поле подноса. Очень широко применялся декоративный золотой узор при сборке скрепленных деталей который закрывал стыки расписных металлических панно, подносов.

5.3. Фонд оценочных средств

Творческое задание, тестовое задание:

Примеры тестовых заданий:

1. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ПРОМЫСЕЛ НЕ ОТНОСИТСЯ К ДЕКОРАТИВНОЙ ЛАКОВОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ:

- а) Кубачинский промысел (чеканка)
- б) Жостовский промысел
- в) Тагильский промысел
- г) Федоскинский промысел

(Эталон: а)

2. ЧТО СЛУЖИТ СЫРЬЕМ ДЛЯ ЖОСТОВСКОГО ПОДНОСА:

- а) Дерево
- б) Папье-маше
- в) Металл
- г) Керамика

(Эталон: а)

3. КАКИМИ КРАСКАМИ РАБОТАЮТ МАСТЕРА РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ:

- а) Масляно-казеиновая темпера
- б) Краска темперная поливинилацетатная художественная
- в) Краска масляная
- г) Краска акварельная

(Эталон: в)

4. ВЫБЕРИТЕ В КАКОМ ЦЕНТРЕ ЛАКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО МЕТАЛЛУ ПРИМЕНЯЮТ ПИСЬМО ПО ПОТАЛЯМ (ИМИТАЦИЯ СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА) АЛЮМИНИЕВОМУ ИЛИ БРОНЗОВОМУ ГРУНТУ:

- а) Палехская лаковая живопись
- б) Федоскинская лаковая живопись
- в) Жостовская лаковая живопись
- г) Нижнетагильская лаковая живопись

(Эталон: в)

5. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОМУ ЛАКОВОМУ ПРОМЫСЛУ ПО МЕТАЛЛУ ОТНОСЯТСЯ СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ: «ЗАМАЛЁВОК», «ТЕНЁЖКА», «ПРОКЛАДКА», «БЛИКОВКА», «ЧЕРТЁЖКА», «ПРИВЯЗКИ».

- а) Жостовская лаковая живопись
- б) Федоскинская лаковая живопись

- в) Нижнетагильская лаковая живопись
- г) Тагильская лаковая живопись

(Эталон: а)

6. РАСКРОЙТЕ, КАКОЙ МАТЕРИАЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАКОВЫХ ПОДНОСОВ.

- а) Листовое железо
- б) Дерево
- в) Папье-маше
- г) Пластик

(Эталон: а)

7. В КАКОЙ РОСПИСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО ДВА ЦВЕТА — ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ?

- а) Городецкая
- б) Мезенская
- в) Северо-Двинская
- г) Хохломская

(Эталон: б)

8. МОТИВЫ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ЖОСТОВСКИЕ КОМПОЗИЦИИ-...

- а) Пейзажи
- б) букеты
- в) птицы
- г) животные

(Эталон: б)

9. ЗАРОЖДЕНИЕ УРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА (НИЖНИЙ ТАГИЛ) ЛАКОВОЙ ЖИВОПИСИ СВЯЗАНО С ИМЕНАМИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ-...

- а) Демидовых
- б) Оболенских
- в) Орловых
- г) Морозовых

(Эталон: а)

10. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КОЛОРИТ ФОНА БЫЛ СВОЙСТВЕНЕН

ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ЧИСЛУ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАГИЛЬСКОЙ РОСПИСИ-

...

- а) красный
- б) зеленый
- в) синий
- г) золотой

(Эталон: б)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, магистранты должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- посещение занятий, выполнение домашних заданий.
- самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям:

- Ознакомиться с планом практического занятия.
- Прочитать основную, дополнительную и рекомендованную литературу по изучаемому разделу;
- Ответить на вопросы плана занятия; выполнить домашнее задание; проработать тестовые задания и задачи;

Если в процессе самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю. В своих вопросах магистрант должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные мастерские (керамика). Оснащение: печи обжига, печи муфельные, столы, стулья, стеллажи, вытяжка, столы, стулья, вытяжной шкаф, компрессор для покраски изделий, турнетка.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.