

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДПИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКЕ

для обучающихся по программам направления подготовки

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Художественная керамика

(Магистратура)

Разработчик:

профессор Окрух И.Г.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Проектирование в ДПИ и художественной керамике» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень магистратуры).

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность самостоятельно воплощать творческий замысел по созданию художественного произведения в керамике. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Проектирование в ДПИ и художественной керамике» отведено 82 часа.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Проектирование в ДПИ и художественной керамике» являются контроль за исполнением домашних заданий, промежуточные просмотры, написание рефератов, доклады на семинарах,. В расположенной ниже таблице перечислены темы для самостоятельной работы студентов и указано количество часов, необходимых для подготовки к опросу, докладу или собеседованию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Программой предусматривается самостоятельная работа обучающихся, которая способствует более глубокому погружению в творческую деятельность.

Важной частью самостоятельной работы обучающегося является написание пояснительной записки к проектному заданию. Пояснительная записка, это теоретическая часть практического задания, в которой обучающийся приводит краткое описание темы, свое понимание выполняемой им работы, цель и основные задачи задания.

Объем текста пояснительной записки – 5 печатных листов текста. Дополнительно рекомендуется включать в содержание фотографии с иллюстрациями классических образцов, своих эскизных разработок, а также список используемой литературы.

Другой важной частью самостоятельной работы обучающихся является работа в библиотеке с литературными и электронными ресурсами.

Обучающийся обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в аудиторное время и во время самостоятельной подготовки, это зарисовки с натуры образцов народного и профессионального декоративно – прикладного искусства. Выполнение упражнений и клаузур. Вынашивание собственной творческой идеи. Разработка сюжета. Формирование предметного образа. Поиск цветового и колористического решения в клазурах. Выражение идеи в конструктивно - пластической форме эскиза. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы.

В таблице 1 перечислены темы для практических занятий студентов по каждому из разделов.

Таблица 1

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 сем. Раздел 1. Модульная декоративная настенная композиция на фасад здания	<p>Выбор темы. Выполнение клаузуры на выбранную тему.</p> <p>Изучение и сбор аналогов, примеров настенной пластики на фасадах общественных зданий.</p> <p>Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей данного здания.</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы. Формальным языком попытаться определить место и количество керамики в данном объекте.</p> <p>Пластический образ проекта.</p> <p>Разработка эскиза сюжетного образа и формы</p>

		<p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, зарисовки здания,</p> <p>развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p> <p>Исполнение композиции в материале в масштабе, формовка.</p>
2.	Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в интерьере	<p>Изучение и сбор аналогов, примеров напольной пластики в интерьере.</p> <p>Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей данного интерьера.</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы. Формальным языком попытаться определить место и количество керамики в данном интерьере.</p> <p>Пластический образ проекта.</p> <p>Разработка эскиза сюжетного образа и формы</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи интерьера – индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, зарисовки интерьера, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p> <p>Исполнение композиции в материале М 1:1, ручная</p>

		лепка.
3.	2 сем. Раздел 3. Многофигурная декоративная композиция на заданную тему. (набор декоративных шахмат, игра, и т.д.)	<p>Выбор темы. Выполнение клаузуры на выбранную тему.</p> <p>Изучение и сбор аналогов, примеров шахматных и других игровых композиций.</p> <p>Выбор собственной темы</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы. Формальным языком изобразить образное восприятие темы.</p> <p>Пластический образ проекта.</p> <p>Разработка эскиза сюжетного образа и формы</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, зарисовки здания,</p> <p>развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p> <p>Исполнение композиции в материале в натуральную величину, формовка, отливка, ручная лепка.</p>
4.	3 сем Раздел 4. Декоративная композиция с фигурой человека в природную среду: парк,	<p>Изучение и сбор аналогов, примеров напольной пластики в экстерьере.</p> <p>Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей заданного ландшафта.</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально –</p>

	<p>сквер, пляж, газон, детская игровая площадка.</p>	<p>чувственное восприятие темы.</p> <p>Разработка эскиза сюжетного образа и формы.</p> <p>Привязка к местности.</p> <p>Зарисовки фигуры человека, переработки.</p> <p>Стилистическое решение будущего произведения, цветовая среда, колорит</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Различные способы декорирования в зависимости от задач решаемых студентом.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на бумаге в масштабе. Клаузуры, зарисовки, зарисовки природной среды, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p> <p>Исполнение композиции в материале в масштабе, ручная лепка.</p>
5.	<p>Раздел 5. Концептуальная инсталляция в природную среду или выставочное пространство</p>	<p>Выбор темы. Выполнение клаузуры на выбранную тему.</p> <p>Изучение и сбор аналогов, примеров шахматных и других игровых композиций.</p> <p>Выбор собственной темы</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы. Формальным языком изобразить образное восприятие темы.</p> <p>Пластический образ проекта.</p> <p>Разработка эскиза сюжетного образа и формы</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Объем задания: графическое исполнение проекта на</p>

		<p>бумаге в масштабе. Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, зарисовки здания,</p> <p>развертки, фотографии, эскизы, форэскизы.</p> <p>Исполнение композиции в материале в натуральную величину, формовка, отливка, ручная лепка.</p>
6.	<p>4 семестр.</p> <p>Раздел 6.</p> <p>Проект подачи дипломной работы</p>	<p>Исполнение графической подачи дипломного проекта на планшете в натуральную величину или в масштабе.</p> <p>Пластический образ проекта.</p> <p>Разработка эскиза сюжетного образа и формы</p> <p>Ритмическое построение композиции. Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Способ подачи проекта индивидуальный в зависимости от образного решения композиции. Клаузуры, зарисовки, зарисовки здания, развертки, фотографии, эскизы, форэскизы (прилагаются).</p>

Рекомендуемая последовательность работы обучающегося

Задания должны быть выполнены с соблюдением методической последовательности:

1. Изучение теоретической и наглядной информации подготовка ее в виде зарисовок, фотографий, иллюстраций, набросков.
2. Выполнение упражнений на заданные темы, выполнение клаузур. Общее количество эскизов и упражнений должно быть выполнено в объеме каждого конкретного задания (4-6 вариантов).
3. В процессе подготовки задания, должны быть решены поставленные задачи заданными средствами декоративного изображения в соответствии с тематикой.

4. **Формы самостоятельной работы**

Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений студентов; формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется обучающимися в производственных мастерских кафедры после учебных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется без непосредственного участия преподавателя. Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории в форме эскизов, зарисовок и форэскизов, подготовка графической подачи к просмотрам, подготовка к зачетам и экзаменам, подготовка выпускной квалификационной работы.

В таблице 2 показана тематика самостоятельной работы по разделам

Таблица 2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 сем. Раздел 1. Модульная декоративная настенная композиция на фасад здания	Чтение рекомендованной литературы. Пояснительная записка

2	Раздел 2. Объемно-пространственная композиция в интерьере	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке
3	2 сем. Раздел 3. Многофигурная декоративная композиция на заданную тему. (набор декоративных шахмат, игра, и т.д.)	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке
4	3 сем Раздел 4. Декоративная композиция с фигурой человека в природную среду: парк, сквер, пляж, газон, детская игровая площадка.	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке
5.	Раздел 5. Концептуальная инсталляция в природную среду или выставочное пространство	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке
6.	4 семестр. Раздел 6. Проект подачи дипломной работы	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке Работа над эскизами

Для успешного освоения курса «Проектирование в ДПИ и художественной керамике» магистрант должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО КСИИ имени Дмитрия

Хворостовского. В библиотеке вуза обучающийся может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Важной частью самостоятельной работы студента является написание пояснительной записки к проектному заданию. Пояснительная записка, это теоретическая часть практического задания, в которой студент приводит краткое описание темы, свое понимание выполняемой им работы, цель и основные задачи задания.

Объем текста пояснительной записки – 5 печатных листов текста. Дополнительно рекомендуется включать в содержание фотографии с иллюстрациями классических образцов, своих эскизных разработок, а также список используемой литературы.

План написания пояснительной записки.

1. Вводная характеристика задания – цель, задачи, отличительные особенности данного задания.
2. Краткий обзор существующих направлений в данном виде ДПИ, историческая справка и современные тенденции.
3. Сравнительный анализ своей работы с общепринятыми и общепризнанными стилями, приемами формообразования и декорирования в данном виде творчества (с указанием особенностей своей работы).
4. Технология исполнения (описание практической реализации и технологических приемов).

Другой важной частью самостоятельной работы студентов является работа в библиотеке с литературными и электронными ресурсами.

Студент обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в аудиторное время и во время самостоятельной подготовки, это зарисовки с натуры образцов народного и профессионального декоративно – прикладного искусства. Выполнение упражнений и клаузур. Вынашивание собственной творческой идеи. Разработка сюжета. Формирование предметного образа. Поиск цветового и колористического решения в клазурах. Выражение идеи в конструктивно - пластической форме эскиза. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы.

4. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Стабильное 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.

С целью усиления контроля на кафедре проводятся промежуточные аттестации в виде промежуточных просмотров.

Промежуточные аттестации представляют собой просмотр всех выполненных за ограниченный отрезок времени работ по заданной теме. Для проведения просмотра создается комиссия из преподавателей кафедры. Студенты с помощью преподавателя организуют выставку своих учебных работ. К просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач.

По результатам рабочего просмотра проектная часть допускается к дальнейшему продолжению разработки курсового проекта, или отправляется на доработку. Далее предусмотрен выход на ВКР (выпускная квалификационная работа).

4.1 Вопросы для самоконтроля.

1. Форма, как одно из основных изобразительных средств выражения художественного образа.
2. Пропорции формы и пропорциональные отношения частей с целым.
3. Что такое фактура и каковы ее физические характеристики?
4. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве.
5. Трансформация в декоративно-прикладном искусстве.
6. Роль контраста в прочтении формы.
7. Равновесие в композиции и соотношение форм.
8. Виды равновесия в композиции.
9. Виды членение плоскости на части с целью достижения равновесия.
10. Варианты ритмической организации элементов в композиции.

11. Доминанта – композиционный центр.
12. В чем различие организации пространства в декоративной и станковой композиции?
13. Какова роль цвета в изображении пространства?
14. Приемы, усиливающие впечатление декоративности.
15. Фронтальная композиция.
16. Объемная композиция.
17. Глубинно-пространственная композиция.
18. Ритм в декоративной композиции.