

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

для обучающихся по направлению подготовки

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Художественная керамика

Разработчик: профессор: Краснова Е.А.

1. Пояснительная записка

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

Основы производственного мастерства- одна из основных дисциплин в системе подготовки художника декоративно-прикладного искусства. Цель этого курса - дать профессиональные знания и технологические навыки будущему художнику, обучить мастерству изготовления керамических изделий, грамотно использовать различные приёмы декорирования керамики, овладеть основами промышленного производства и производственными технологиями изготовления керамики. Посредством данной дисциплины студенты имеют возможность отрабатывать полученные теоретические знания на практике, что способствует планомерной профессиональной подготовке специалиста. Изучение данной дисциплины позволяет развивать творческое мышление, художественный вкус, дает возможность знакомиться с декоративно- прикладным искусством предшествующих поколений и основными тенденциями современного декоративно- прикладного искусства.

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 «Основы производственного мастерства» отведено 167 часов.

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

Для успешного освоения курса «Основы производственного мастерства» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

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

Таблица 1

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	1 семестр.	Выбор темы. Выполнение клаузуры на выбранную тему.

	<p>Раздел 1.</p> <p>Создание арт-объекта в гончарной технике на предложенные темы:</p> <p>аннмалистика, образ человека, урбанистика и др.</p>	<p>Изучение и сбор аналогов в традиционном и современном декоративном искусстве.</p> <p>Совершенствование навыков работы в гончарной технике.</p> <p>Работа над созданием пластического образа объекта: разработка эскизной части, создание пластических этюдов в гончарной технике.</p> <p>Работа над пропорциями, ритмическим построением, архитектурной объектом.</p> <p>Моделирование сложного гончарного составного объекта.</p> <p>Изготовление пробников (обжиг, декорирование)</p> <p>Объем задания: исполнение арт-объекта в материале. Гончарное формование.</p> <p>Материал: гончарная глина. Размер от 50 до 80 см. Декорирование.</p>
2.	<p>Раздел 2.</p> <p>Композиционное решение заданной темы в 3-4 пластах (натюрморт, автопортрет, городской пейзаж и др.). Техника лепки из пласта.</p> <p>Использование дополнительных материалов.</p>	<p>Выполнение клаузуры на выбранную тему.</p> <p>Изучение и сбор аналогов в современном декоративном искусстве.</p> <p>Зарисовки, сбор материала.</p> <p>Работа над созданием пластического образа композиции: разработка эскизной части, поиск авторского композиционного решения.</p> <p>Освоение и совершенствование техники работы с пластом. Использование станка для раскатки глины.</p> <p>Выявление формы средствами фактуры, цвета, контраста, нюанса и др.</p> <p>Найти авторские приёмы декорирования в зависимости от решения художественного образа.</p> <p>Объем задания: исполнение композиции в технике лепки из пласта.</p> <p>Материал: глина, шамот, каменная масса. Декорирование в выбранной технике. Желательно включение дополнительных материалов: металл, дерево, стекло.</p>
3.	<p>2 семестр.</p> <p>Раздел 3.</p> <p>Декоративные напольные сосуды на заданную тему.</p>	<p>Изучение темы и сбор аналогов в традиционном и современном декоративном искусстве.</p> <p>Зарисовки, сбор материала.</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций, выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы.</p>

	<p>Варианты тем: контрасты, оптические иллюзии, плоды, и др. Сложная форма. Отработка различных приёмов ручной лепки и способов декорирования.</p>	<p>Работа над созданием пластического образа композиции: разработка эскизной части, поиск авторского композиционного решения.</p> <p>Совершенствование технологии использования ручной лепки.</p> <p>Ритмическое построение композиции. Соподчинение формы и декора. Поиск авторского решения декорирования композиции.</p> <p>Изучение особенностей изготовления, сушки, декорирования, обжига изделий крупной формы.</p> <p>Объем задания: исполнение композиции в материале в технике ручной лепки (пласт, лента, жгут).</p> <p>Материал: шамот, каменная масса. Размеры до 1,5 м. Декорирование.</p>
4.	<p>Раздел 4.</p> <p>Малая пластика.</p> <p>Изготовление авторского сувенира на заданную тему: Театр, спорт, этника и др.</p> <p>Тираж. Различные способы декорирования.</p>	<p>Выполнение клаузуры на выбранную тему.</p> <p>Изучение и сбор аналогов, примеров малой пластики в классической и современной .</p> <p>Зарисовки, сбор материала.</p> <p>Работа над образным решением: эскизы, пластические этюды. Соподчинение формы и декора.</p> <p>Изготовление модели сувенира в пластилине, гипсе. Снятие гипсовой формы. Изучение особенностей работы с гипсовыми литьевыми формами.</p> <p>Изучение свойств литьевой фарфоровой массы.</p> <p>Особенности обжига фарфора.</p> <p>Авторское решение декорирования сувенира.</p> <p>Объем задания: Создание авторского сувенира в технике литья.</p> <p>Материал: фарфор, глина. Размер до 25 см. Тираж. Варианты декорирования в разных техниках: подглазурная, надглазурная, роспись по сырой эмали.</p>
5.	<p>3 семестр</p> <p>Раздел 5.</p> <p>Создание сложного ансамбля из большого количества предметов в заданную среду на</p>	<p>Выбор темы. Выполнение клаузуры на выбранную тему.</p> <p>Изучение и сбор аналогов в современном декоративном искусстве в России и за рубежом.</p> <p>Выбор собственной темы в зависимости от стилистических и пластических особенностей заданного ландшафта или интерьера.</p> <p>Выполнение абстрактных, беспредметных композиций,</p>

	<p>свободную тему. Варианты тем: объемно-пространственная формальная композиция из геометрических тел, инсталляция в конкретный интерьер и др.</p>	<p>выражающих эмоционально – чувственное восприятие темы.</p> <p>Эскизная часть, зарисовки, выражающие образную и технологическую составляющую композиции.</p> <p>Стилистическое решение будущего произведения, цветовая среда, колорит. Различные способы декорирования в зависимости от задач решаемых магистрантом.</p> <p>Единство пластического образа и отдельных деталей.</p> <p>Изготовление композиции в материале в натуральную величину (либо в масштабе- в зависимости от предложенного решения). Техника исполнения по выбору магистранта: лепка из пласта, формовка, отливка, ручная лепка, комбинированная лепка.</p> <p>Изучение особенностей изготовления, сушки, декорирования, обжига сложного композиционного ансамбля.</p> <p>Объем задания: Исполнение композиции в материале в масштабе или в натуральную величину в технике по выбору магистранта.</p> <p>Материал: шамот, каменная масса, фарфор. Возможно использование дополнительных материалов : стекло, дерево, металл и др.</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.

3. 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.

Важной частью самостоятельной работы магистранта является изготовление пробников- образцов , демонстрирующих качества и свойства керамических масс (глины, шамота, каменной массы), керамических красителей (пигменты, оксиды, надглазурные краски). Возможно введение дополнительных упражнений, если у магистранта существуют проблемы в освоении той или иной техники. Особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебных заданий, соблюдение техники безопасности при работе с механизмами (гипсомодельный, гончарный станок, раскатчик глины, компрессор), а также на контролирование использования защитных средств (перчатки, респиратор, использование вытяжки) при работе с вредными материалами. Работа в гипсомодельной мастерской ведётся под контролем учебного мастера.

Другой основополагающей частью выполнения самостоятельных заданий является работа с учебной, научной и методической литературой в библиотеке вуза , а также работа с электронными ресурсами, позволяющая отслеживать самые современные тенденции развития в декоративно- прикладном искусстве. Для успешного освоения курса «Основы производственного мастерства» 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 СГИИ имени Дмитрия Хворостовского. В библиотеке вуза обучающийся может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

В таблице 2 показана тематика самостоятельной работы по разделам

Таблица 2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
1.	1 семестр. Раздел 1. Создание арт- объекта в гончарной технике на предложенные темы: аннмалистика, образ человека, урбанистика и др.	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке, работа в сети интернет. Изготовление пробников.
2	Раздел 2.	Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в

	<p>Композиционное решение заданной темы в 3-4 пластах (натюрморт, автопортрет, городской пейзаж и др.). Техника лепки из пласта.</p> <p>Использование дополнительных материалов.</p>	<p>библиотеке, работа в сети интернет. Изготовление пробников.</p>
3	<p>2 семестр.</p> <p>Раздел 3.</p> <p>Декоративные напольные сосуды на заданную тему.</p> <p>Варианты тем: контрасты, оптические иллюзии, плоды, и др. Сложная форма. Отработка различных приёмов ручной лепки и способов декорирования.</p>	<p>Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке, работа в сети интернет. Изготовление пробников.</p>
4	<p>Раздел 4.</p> <p>Малая пластика.</p> <p>Изготовление авторского сувенира на заданную тему: Театр, спорт, этника и др.</p> <p>Тираж. Различные способы декорирования.</p>	<p>Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке, работа в сети интернет. Изготовление пробников.</p>
5	<p>3 семестр</p> <p>Раздел 5.</p> <p>Создание сложного ансамбля из большого количества предметов в заданную среду на свободную тему.</p> <p>Варианты тем: объёмно-пространственная формальная композиция из геометрических тел, инсталляция в конкретный интерьер и др.</p>	<p>Чтение рекомендованной литературы, сбор аналогов в библиотеке, работа в сети интернет. Изготовление пробников.</p>

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:

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.

Формы контроля

При подготовке к зачету (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем в курсе «Основы производственного мастерства» является просмотр, проводится в форме просмотра заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается компилирование и плагиат.

Итоговым контролем в рамках учебной дисциплины «ОПМ» является экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра заданий в полном объеме и с соблюдением методической последовательности. Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных студентом в течении семестра и экзаменационной практической работы.

4.1. Вопросы для самоконтроля.

1. Свойства и состав глины.
2. Расчёт воздушной и огневой усадки изделия
3. Последовательность работы на гончарном круге.
4. Техника ангобной росписи. Виды и отличительные особенности.
5. Пропорции формы и пропорциональные отношения частей с целым.
6. Технология приготовления шамота.
7. Техника работы с пластом, её специфические особенности
8. Свойства и возможности «бумажной» глины.
9. Виды ручной лепки керамических изделий. Их технологические особенности.
10. Фактура. Ее физические характеристики. Значение фактуры для формы.
11. Классификация способов декорирования изделий.
12. Приемы, усиливающие впечатление декоративности.
13. Процесс обжига керамических изделий. Физико-химические процессы, происходящие при обжиге. Режимы обжига. Методы контроля температуры.
14. Виды брака при сушке и обжиге. Методы их предупреждения и устранения.
15. Глазури. Свойства, состав.
16. Эмали. Общие понятия. Способы декорирования эмалями.
17. Технологические особенности подглазурной росписи.

18. Основы гипсомодельного производства. Свойства формовочного гипса.
Технология изготовления гипсовых моделей и форм
19. Технологические особенности надглазурной росписи. Свойства надглазурных красок, люстры.
20. Основные керамические промыслы в России.
21. Фронтальная, объёмная композиции.
22. Особенности глубинно-пространственной композиции.