

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Художественно-графический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.02. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВОЙЛОК

Рекомендуется для направления подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Изобразительное искусство, технология

квалификация выпускника: бакалавр

1.Целью дисциплины является:

а) формирование специальных компетенций:

- способен к решению проблем технологического образования учащихся (ПСК-1);
- способен решать задачи трудового воспитания школьников (ПСК-2);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа), из них 70 часов аудиторных занятий: лабораторных – 70 часов, 110 часов самостоятельной работы, зачет с оценкой.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Художественный войлок» относится дисциплине по выбору. Требования к уровню подготовки студента, необходимого для изучения дисциплины: владение базовыми знаниями по гуманитарному циклу дисциплин (мировой художественной культуре, изобразительному искусству, технологии и т.д.); формирование наблюдательности, эстетического вкуса, творческих способностей; владеть технологическими навыками, приемами стилизации с помощью графических и живописных средств выразительности; владеть основными приемами построения плоскостного и объемно-пространственного композиционного решения при создании художественного образа с помощью графических средств выразительности.

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного искусства», «Художественный текстиль», «Интерьерная живопись», «Декорирование интерьера»

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «История дизайна», «Теоретические основы художественного образования», «Керамика», «Декорирование интерьера», «История изобразительного искусства».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- сущность и особенности истории возникновения и развития художественного войлока;
- основы народного и декоративно-прикладного искусства, особенности исполнения художественного изделия, различные технологии ведения при создании декоративных композиций;
- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе;
- теоретические основы и законы создания войлочных композиций;
- художественные и технические приемы войлокования;

Уметь:

- планировать творческую деятельность;
- выполнять декоративно-художественную работу, начиная от эскиза и до этапов художественного завершения в материале;
- уметь отбирать наиболее существенные впечатления из жизни с целью дальнейшего отражения в декоративной композиции (в виде живых цветовых форм изобразительного искусства);
- осмысливать собственный подход к композиции и использовать его в творческой и педагогической деятельности;
- использовать знания в практической работе при создании выразительного художественного образа;

Владеть:

- приемами стилизации, выполнения декоративно-прикладных изображений, повышения уровня объемно-пространственного мышления;
- методиками ведения декоративно-прикладной работы с учетом художественных традиций и современных технологий обработки материалов;
- оформлением, составления экспозиций художественных выставок;
- различными практическими навыками и техническими приемами художественного войлока

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах, всего	Семестр
		7
Аудиторные занятия:	70	70
Лекции (ЛК)	-	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-
Лабораторные работы	70	70
Самостоятельная работа: состоит из ряда практических заданий	110	110
Промежуточная аттестация:	Зачет	Зачет
ИТОГО:	180	180

6. Содержание дисциплины**6.1. Содержание разделов дисциплины**

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение	Понятие «Художественный войлок». Войлок как нетканое изделие и вид декоративно-прикладного искусства. Факультатив «Художественный войлок». Цели и задачи спецкурса. Межпредметные связи спецкурса с дисциплинами предметной подготовки (основами теории ДПИ, композиция, история искусства и др.). Содержание спецкурса. Система организации и проведения занятий.
2	История древнего ремесла «Войлок»	Войлочные ковры народов России и Ближнего Зарубежья: алтайские войлочные ковры и ковровые изделия скифского периода; дагестанские войлоки с «вваляным» узором (лакский «кийз»); Дагестанские узорные прорезные войлочные ковры «Арба-баш»; киргизский валяный войлок «Аала кейиз» и казахский «Текемет» и др. Войлочное ремесло башкирского народа. Войлок в профессиональном декоративно-прикладном искусстве Республики Башкортостан. Современные тенденции развития войлочного искусства.
3	Виды войлока: роль и функциональное значение	Виды войлочных изделий по отношению к человеку. Бытовые принадлежности, домашняя утварь, изделия ДПИ (паласы, ковры, молитвенные коврики (намазлык), кошмы, тканые и вышитые полотенца, тьюфяки, чехлы для утвари, покрывала, по-

		душки, одеяла, скатерти); Художественные произведения: декоративные панно. Предметы художественно-эстетического оформления интерьерного пространства (арт-объекты, настенное панно и иные предметы дизайна среды). Одежда или элементы её украшения, обувь, головные уборы. Предметы разной сферы деятельности человека (театральные костюмы, бутафории сцены и др.).
4	Материалы (сырьё) и оборудование мастерской	Различные виды натуральной шерсти, строение и её свойства. Химический состав шерсти, технологические свойства волокон шерсти. Эксплуатационные характеристики волокон. Способы обработки шерсти: очистка, перебирание и трепание, окрашивание, прочесывание, окрашивание и просушка. Инструменты, приспособления и принадлежности, необходимые для изготовления войлока. Обустройство мастерской: организация помещения и создание условий для технологического процесса войлокования.
5	Технология изготовления войлока	Основные этапы изготовления традиционного валяного войлока. Подготовительный этап (работа с шерстью). Свойлачивание и ряд условий для создания войлочной основы. Нанесение изображения на основу войлока. «Валяльная» работа (валка).
6	Художественно-образное решение в процессе поиска композиции войлока: проектирование войлочных изделий	Решение образа: орнаментально-декоративное решение, сюжетная композиция, символический образ. Башкирские мотивы и варианты башкирского орнамента в композиции войлочных изделий. Приемы стилизации и декоративного решения композиции. Конструктивная идея, композиционный центр, ритмический строй в изображении. Одно- и многочастная композиция войлока: монокомпозиция-панно, диптих, триптих, полиптих, серия работ. Изображение войлока в проектно-модельном решении (имитация фактуры войлочных изделий художественными материалами).
7	Техники войлока	Мозаичная техника войлока. Техника «вваливания изображения»: валяный войлок. Техника войлочной аппликации. Техника инкрустирования войлочной основы. Техника выкладывания рисунка без основы. Техника нетканого гобелена. Комбинированная (смешанная) техника войлока.
8	Обработка и отделка поверхности войлочных изделий	Художественные эффекты, используемые в про-

		цессе войлочного производства. Основные технические приемы обработки войлока: стирание, пропитка, разглаживание, вытягивание, обрезка и обработка края войлока.
9	Оформление, экспозиция и хранение художественного войлока	Варианты художественного оформления войлочных изделий. Способы презентации (монтаж и экспозиция) войлока на выставке. Хранение войлочных работ в фондах музеев.
10	Формы популяризации искусства войлока	Образование: обучающие программы и курсы дополнительного обучения и профессиональной переподготовки, «мастер-классы», семинары, учебники. Культура и искусство: конференции, выставки и презентационные экспозиции в музеях и выставочных залах, художественно-эстетическое оформление общественных интерьерных пространств, праздничные мероприятия. Средства массовой информации: статьи в газетах и журналах, телевизионные и радиопередачи, рекламные щиты (иная визуализация) и др.
11	Методика проведения занятий «Художественный войлок» в художественных учебных заведениях	«Художественному войлоку» в художественных учебных заведениях. Система организации занятий и программное обеспечение учебного спецкурса «Художественный войлок». Методические рекомендации по проведению занятий в различных художественных заведениях (школах, колледжах, вузах и в системе дополнительного образования: секциях, кружках, студиях).

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛБ	ПЗ	СРС	Всего
1.	Введение	3	-	10	13
2	История древнего ремесла «Войлок»	6	-	10	16
3	Виды войлока: роль и функциональное значение	6	-	10	16
4	Материалы (сырьё) и оборудование мастерской	6	-	10	16
5	Технология изготовления войлока	6	-	10	16
6	Художественно-образное решение в процессе поиска композиции войлока: проектирование войлочных изделий	6	-	10	16
7	Техники войлока	6	-	10	16
8	Обработка и отделка поверхности войлочных изделий	6	-	10	16
9	Оформление, экспозиция и хранение	6	-	10	16

	художественного войлока				
10	Формы популяризации искусства войлока	6	-	10	16
11	Методика проведения занятий «Художественный войлок» в художественных учебных заведениях	7	-	10	17
	Итого	70	-	110	180

6.3. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
1.	Материалы (сырьё) и оборудование мастерской	Изучение технических приемов войлока. Упражнение (по 2 – монохромное, цветное; 20х30см, б., худ. краски).	15
2.	Технология изготовления войлока	Выполнение ковра (коллективная работа).	25
3.	Обработка и отделка поверхности войлочных изделий	Композиция городского (сельского) пейзажа (1 работа; 35 см. по б.стороне). Натюрморт «Башкирский мед» (1 работа; 45 см по б.стороне). Фигурная композиция «Человек в интерьере» (Итоговая коллективная работа).	30
	Итого:		70

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	1 (А)	2 (Б)	3 (В)	4 (Г)	5 (Д)	6 (Е)	7 (Ж)	8 (З)	9 (И)	10 (К)	11 (Л)
1	Декорирование интерьера	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	История изобразительного искусства	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

1. Изучение соответствующей литературы по дисциплине – трудоемкость 18 часов;
2. Составить словарь основных категорий дисциплины – трудоемкость 18 часов;
3. Сбор вспомогательного и эскизного материала будущего изделия: составление композиции, поиск выразительных художественных приемов при работе над образом – трудоемкость 18 часов;
4. Отработка приемов и закрепление навыков по художественной обработке войлока – трудоемкость 18 часов;
5. Выполнение упражнения с целью освоения техники «вваливания изображения»: валеный войлок. Освоение техника выкладывания рисунка без основы при создании декоративного панно – трудоемкость 18 часов;
6. Завершение авторских работ. Исправление технических неточностей и ошибок, допущенных при изготовлении изделия. Оформление работ – трудоемкость 20 часов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

- а) основная литература:
 1. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.
 2. Шитова С.Н. Народное искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир. – Уфа: Китап, 2006.
 3. Масалимов Т.Х. Художественный войлок. – Уфа: Китап, 2007.
 4. Мэки М. Картины из шерсти и войлока. – М.:Контэнт, 2012

б) дополнительная литература:

5. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства. – М.: Академия, 2012

6. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение.- М.: Академия, 2007, 2008- УМО

в) программное обеспечение

- аттестационно-педагогические измерительные материалы;
- программы пакета Windows (PowerPoint) для создания презентаций, показ фото и видео материала..

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лекционных и лабораторных занятий необходимо наличие художественной мастерской-студии, рабочие столы, планшет, экспозиционный стол, классная доска, дидактические материалы: учебные иллюстрированные программы, учебные тематические планы; учебники и учебные пособия; наглядные пособия, стенды и методические пособия по темам; вспомогательный визуальный ряд (репродуктивный материал, учебные проекты, текущие работы студентов и др.).

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Художественный войлок» основывается на практической (лабораторной) работе, в результате которой студенты приобретают профессиональные навыки, которые необходимы при освоении профилирующих предметов (рисунка, живописи и декоративно-прикладных дисциплин). Домашние задания и задания на СРС, связаны с аудиторными темами и направлены на совершенствование специальных качеств и профессиональных компетенций в результате учебно-творческой работы. Одна из важных задач педагога – научить самостоятельно творчески мыслить, и создавать художественные образы в разных техниках.

Учебно-наглядные пособия включают образцы студенческих дипломных и аудиторных работ, репродукции с произведений мастеров войлочного искусства, в том числе на электронных носителях.

При выполнении композиций в технике войлокования решаются задачи композиционного размещения, создаются гармонично-пропорциональные формы с учетом единства формы и идейно-смыслового содержания. Особое внимание необходимо уделять силуэтности при проработке композиционного единства произведения, используя знания, полученные ранее при изучении других дисциплин.

Авторское учебно-методическое пособие «Художественный войлок» сопровождает весь учебный процесс, т.к. позволяет наглядно и систематично продемонстрировать всю теорию вопроса. Теоретический материал содержит исторические сведения о древнем войлоке, о путях развития национальных традиций этого промысла современными художниками. В пособии описаны практические советы и рекомендации по созданию различных войлочных изделий: они содержат характеристику как традиционных способов, дошедших до нас из древности, так и усовершенствованные техники, позволяющие заниматься этим видом искусства сегодня.

Параллельно с овладением техническими приемами обработки шерсти, студенты осваивают выразительные средства и образно-сюжетное содержание изделий народных мастеров. Ознакомление с творчеством народных мастеров и творчеством художников в сфере художественной промышленности открывает перед студентами огромный мир материальной и духовной культуры.

Надо отметить, что на занятиях студентов привлекает необычность материала, уникальность технологии производства и оригинальный результат творчества. Таким образом, на занятиях по изучению войлока в учебно-воспитательном процессе могут решаться как минимум, две проблемы:

1. Обще-эстетическая: приобщение студентов к этнической культуре народов региона, расширяющее их кругозор и позволяющее им органично воспринимать как произведения современного искусства, так и культурное наследие прошлого;

2. Художественно-профессиональная: изучение изобразительных, художественно-образных приемов и средств выразительности народного искусства, стимулирующие творческую активность студентов и помогающие им в решении вопроса синтеза традиций и новаторства в собственном творчестве.

В основе создаваемых художественных форм должны быть природные формы. Творческое осмысление природных форм должно выражаться в создании живых цветовых форм изобразительного искусства, при помощи динамично-пластичных линий и пятен, соединенных в композиционном единстве.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой

Для промежуточной и итоговой аттестации студенту необходимо представить комплект лабораторных (аудиторных и самостоятельных) работ.

Критерии оценки для контроля успеваемости по дисциплине:

- объем и глубина знаний об основных видах художественной деятельности;
- владение навыками и приемами войлоковаления;
- соответствие пластических средств идейному замыслу (формальная сторона художественного образа) смелое и оригинальное пластическое решение полностью соответствует идее работы;
- использованные средства выразительности гармонично взаимодействуют друг с другом;
- профессионально-художественное мастерство в работе с материалом (техническая сторона произведения)

1. Композиционное решение. Место и размер изображаемых объектов по отношению к окружающему пространству.

2. Соразмерность частей.

3. Технологическая грамотность изготовления войлочного изделия.

4. Грамотное использование тональных отношений.

5. Владение художественными и техническими приемами для передачи художественного образа.

«**Зачтено**» ставится в том случае, если студент выполнил практическую работу в полном объеме и показал в своей работе следующее:

- знание истории и современное развитие технологии производства, приемы и способы выполнения изделий; закономерности композиционного построения;
- умение вести практическую работу в данной области; достаточный уровень сформированности практических умений в процессе поиска гармоничных сочетаний форм, размеров, фактур и цветовой палитры для композиционных решений;
- продемонстрировал владение техническими навыками поэтапного выполнения изделия.

«**Не зачтено**» ставится в том случае, если студент, изучивший дисциплину, не выполнил практическую работу с учетом необходимых требований.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» № 46 от 17.01.2011 г. и утверждена на заседании кафедры ИЗО 03 сентября 2015 г., протокол №1.

Программа актуализирована в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, приказ № 91 от 09 февраля 2016 года и утверждена на заседании кафедры изобразительного искусства 20 апреля 2016 г., протокол №9.

Разработчики:

Профессор, Т.Х. Масалимов

Эксперты:

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики Л.Г. Соловьянюк

К.п.н., доцент кафедры дизайна Е.В. Плотникова