

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

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

Художественно-графический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Рекомендуется для направления подготовки

44.04. 01 - Педагогическое образование (уровень магистратуры)
Направленность (профиль) "Изобразительное искусство, дизайн и технология"
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является:

а) формирование профессиональных компетенций:

- способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.), из них 66 ч. аудиторных занятий: лабораторных – 66 ч., 165 ч. самостоятельной работы, 21 ч. – зачёт с оценкой.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» относится к Б1.В Вариативной части, Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. Требования к уровню подготовки студента, необходимого для изучения дисциплины: владение базовыми знаниями по гуманитарному циклу дисциплин (мировой художественной культуре, изобразительному искусству, технологии); формирование наблюдательности, эстетического вкуса, творческих способностей; владение технологическими навыками, приемами стилизации с помощью графических и живописных средств выразительности; владение основными приёмами построения плоскостного и объемно-пространственного композиционного решения при создании художественного образа с помощью графических средств выразительности..

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Художественная обработка материалов», «Методика проектной деятельности», «Методика декоративного искусства», «Материаловедение»

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Методика проектной деятельности», «Материаловедение», «Художественная обработка материалов», «Методика декоративного искусства»

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основы технологии художественной обработки ткани (в частности техники художественной росписи ткани;
- историю формирования текстиля в народном, декоративно-прикладном искусстве и текстильной промышленности;
- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе;
- технологические приемы выполнения художественных изделий декоративно-прикладного искусства, технологические этапы ведения декоративной работы в разнообразных техниках художественной обработки ткани;
- цвет и цветовую гармонию;

Уметь:

- планировать творческую деятельность;

- реализовать проект в материале;
- выполнять декоративно-художественные работы в техниках художественного текстиля (начиная от эскиза и заканчивая этапами художественного оформления и экспозиции текстильных изделий);
- создавать изделия в различных техниках художественной росписи ткани (батика);

Владеть:

- навыками абстрактного и образного мышления, пространственного восприятия, технического воплощения и оформления модели;
- ведения декоративно-прикладной работы с учетом художественных традиций и современных технологий росписи ткани.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах, всего	Семестры			
		2	3	4	5
Аудиторные занятия:	66	18	20	14	14
Лекции (ЛК)	-	-	-	-	
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-	-	
Лабораторные работы	66	18	20	14	14
Самостоятельная работа:	165	50	48	54	13
Промежуточная аттестация:	(Зачёт с оценкой 21 ч.)	4	4	4	9
ИТОГО:	252	72	72	72	30

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
	Введение.	История художественной росписи ткани. Художественная роспись ткани как вид декоративно-прикладного искусства. Цели и задачи курса, его значение в общей системе подготовки специалиста по направлению «ДПИ». Виды художественной росписи ткани; основные термины, понятия. Народное искусство и профессиональное декоративно-прикладное искусство. Традиции и современность. Технологические приемы выполнения произведений декоративно-прикладного искусства в технике росписи ткани (батика), вышивки.
	Основы декоративной композиции при проектировании изделий в техниках художественной росписи ткани	Особенности построения декоративной композиции в художественной росписи ткани (этап эскизирования): правила, приемы, законы композиции. Процесс проектирования изделий, выполненных в технике художественной

		росписи и вышивки: проектный материал, инструменты и принадлежности; способы проектирования и технические приемы, имитирующие основные техники росписи ткани и вышивки.
	Материалы, инструменты, подготовительный процесс	Оборудование мастерской художественной росписи ткани и вышивки. Виды волокон - растительные, белковые, искусственные. Получение ткани. Нетканые материалы. Технологические особенности тканей, используемых для росписи. Подготовка ткани для росписи и вышивки. Материалы, используемые для росписи ткани: красители, резерв, трубочки, кисти, рамы, ткань. Инструменты и приспособления. Виды красителей. Основные способы приготовления и хранение красителей. Способы натягивания ткани на раму. Перевод рисунка на ткань.
	Техника холодного батика «Гута»	Особенности росписи ткани в технике гута. Технология приготовления резерва. Правила нанесения резерва на ткань. Техника безопасности при работе с резервом.
	Техника холодного батика «Эффект лепестка»	Особенности использования «эффекта лепестка» в росписи ткани.
	Техника холодного батика «Эффект жилок»	Особенности использования «эффекта жилок» в росписи ткани.
	Роспись цветными резервами	Способы приготовления цветных резервов. Особенности оформления ткани при помощи цветных резервов.
	Нанесение прозрачного резерва в несколько приемов	Особенности декорирования ткани при нанесении бесцветного резерва в несколько приемов.
	Способы закрепления рисунка на ткани	Закрепление красителя на ткани с помощью пара (запаривание). Варианты художественного оформления изделий в технике художественной росписи ткани «холодного» батика.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛК	ЛБ	СРС	Всего
1	Введение.	-	2	10	12
2	Основы декоративной композиции при проектировании изделий в техниках художественной росписи ткани	-	8	19	27
3	Материалы, инструменты, подготовительный процесс	-	8	19	27
4	Техника холодного батика «Гута»	-	8	18	26
5	Техника холодного батика «Эффект лепестка»		8	17	25

6	Техника холодного батика «Эффект жилок»	-	8	17	25
7	Роспись цветными резервами	-	8	23	31
8	Нанесение прозрачного резерва в несколько приемов	-	8	19	27
9	Способы закрепления рисунка на ткани	-	8	23	31
	Итого	-	66	165	231

6.3. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
1.	Введение. Общая характеристика техник художественного текстиля	Анализ способов и приемов художественной росписи ткани по репродукциям.	2
2.	Основы декоративной композиции при проектировании изделий в техниках художественной росписи ткани	Выполнение эскизов для упражнения на ткани.	8
3.	Материалы, инструменты, подготовительный процесс	Выполнение рабочего картона для упражнения на ткани. Натяжение ткани на раму. Подготовка цветовой палитры.	8
4.	Техника холодного батика «Гута»	Выполнение упражнения на ткани в технике «Гута»: организация трех колористических решений на тему: «Утро, полдень, вечер» (шелк, Х/Б, А4).	8
5.	Техника холодного батика «Эффект лепестка»	Выполнение упражнения «Эффект лепестка» (шелк, Х/Б, А4).	8
6.	Техника холодного батика «Эффект жилок»	Выполнение упражнения «Эффект жилок» (шелк, Х/Б, А4).	8
7.	Роспись цветными резервами	Использование цветных резервов (шелк, Х/Б, А4)	8
8.	Нанесение прозрачного резерва в несколько приемов	Использование бесцветного резерва в несколько приемов (шелк, Х/Б, А4).	8
9	Способы закрепления рисунка на ткани	<i>Контрольное задание по холодному батiku:</i> выполнение творческой композиции на тему с последующим её закреплением, А2.	8
Итого:			24

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

[illegible]

3	Художественная обработка материалов	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Формообразование	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Методика декоративного искусства	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

1. Изготовление рабочего картона по размерам задания – трудоемкость 20 часов;
2. Подготовка ткани к росписи – трудоемкость 24 часов;
3. Натяжение ткани на раму – трудоемкость 14 часов;
4. Оформление упражнений на картон – трудоемкость 33 часов;
5. Оформление итоговой работы в раму – трудоемкость 34 часов;
6. Завершение авторских работ. Исправление технических неточностей и ошибок, допущенных при изготовлении изделия. Оформление работ – трудоемкость 40 часов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства. – М.:Академия, 2012
2. Молотова В.Н. Декоративно – прикладное искусство.- М.: Форум, 2007, 2013- МО РФ
3. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика.- М.: АСТ:Астрель, 2009
4. Декоративно – прикладное искусство: современная энциклопедия. /Л.В. Варавва. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007

б) дополнительная литература:

5. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей.- М.: Владос, 2008.- МО РФ
6. Фокина Л.В. Орнамент.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007.- МО РФ
7. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей - М.: ВЛАДОС, 2008-МО РФ.- Режим доступа: <http://www.biblioclub>.
8. Скребцова Т.О. Шелковые картины в технике холодного батика.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007
9. Зайцева О.В. Батик: практическое руководство.- М.: АСТ: СПб.: Астрель-СПб, 2008
10. Декоративно – прикладное искусство: современная энциклопедия. /Л.В. Варавва.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007

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 лекционной аудитории и учебной проектно-графической (художественной) мастерской, рабочие столы, экспозиционный стол, классная доска, подрамники, настольные лампы, гладильная доска, утюг, фен, мебельный степлер, : ткани х/б, шелк, хозяйственное мыло, ножницы, иголки; проектный материал для эскизирования (бумага, карандаши, маркеры и др.), трубочки для резерва, бензин для зажигалок, кисти, резерв, краски для росписи ткани, стаканчики для воды, палитра, молоток, кнопки, скобы, дидактические материалы:

конспекты лекций, учебные иллюстрированные программы, учебные тематические планы; учебники и учебные пособия; наглядные пособия, методические пособия по темам; вспомогательный визуальный ряд: фото- и репродуктивный материал, учебные проекты, текущие работы студентов и др.).

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Декоративно-прикладное искусство» предусматривает лабораторный и самостоятельный курсы, включающий знакомство студентов с основами художественной росписи ткани (батика). С закономерностями и средствами декоративной композиции в процессе проектирования текстильных изделий, с технологиями росписи ткани на современном этапе развития научно-технического прогресса и культуры, другими сведениями из области истории искусства росписи ткани.

При изучении курса «Декоративно-прикладное искусство» особое значение придается выполнению практических заданий. Однако для более успешного выполнения студентами учебных и творческих заданий по художественной росписи ткани, процесс обучения необходимо строить так, чтобы каждое исполнение практических работ выполнялось параллельно с обсуждаемой теоретической темой.

В курсе «Декоративно-прикладное искусство» предусматривается выполнение ряда практических работ с исполнением заключительной итоговой работы в любой технике художественной росписи ткани с применением дополнительных эффектов, работа с учебными пособиями, консультации. В семестре предусматривается обязательный минимум практических работ. Практические работы выполняются на ткани (Х/Б и шелку), А4 и А3 форматов, специальными красками для батика. Сроки сдачи практических работ и контроля оговариваются в календарных планах занятий, составляемых на время обучения дисциплине.

В процессе работы со студентами важно научить их четко и ясно формулировать свои мысли, ознакомить с вариантами исполнения росписей и научить в ходе работы грамотно применять различные техники и способы художественной росписи ткани.

Учитывая специфику предмета и его эстетическую и гуманистическую направленность, большое значение в обучении приобретают посещения музеев, выставок, мастерских известных художников, работающих в области художественной росписи ткани (батика).

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена

Оценочные средства (критерии оценки практических работ) для контроля успеваемости по дисциплине:

В конце обучения проводится зачёт (просмотр) студенческих работ, где сопоставляются начальные и итоговые результаты практической работы. По каждому заданию оцениваются практические навыки студентов, художественно-пластическая выразительность передаваемого замысла и используемые технические средства выразительности.

Практическая работа должна соответствовать следующим критериям:

1. Композиционное решение: соразмерность частей; грамотное использование цветовых и тональных отношений.

2. Технологическая грамотность изготовления изделия выполненного в технике «Художественная роспись ткани (батик)»
3. Владение художественными и техническими приемами для передачи художественного образа.
4. Эстетический вид изделия, (оформление готового изделия).

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Как готовят для росписи синтетические ткани
2. Как готовят цветной резерв для холодного батика
3. Что добавляют в краситель, для того чтобы он лучше расходился по поверхности ткани
4. Чем разбавляют густой резерв
5. Как подготовить для росписи хлопчатобумажную ткань
6. Чем промывают трубочку для резерва после окончания работы
7. Для чего в росписи ткани применяется самая большая кисть
8. С какой целью в холодный резерв добавляют обезжиренную масляную краску
9. Когда можно приступать к росписи красителями
10. Какие правила необходимо соблюдать при хранении трубочек
11. Почему в процессе росписи нельзя кистью заезжать на линию резерва
12. Для чего наводку резервом начинают с левого верхнего угла
13. Как называется процесс закрепления красителей на ткани
14. С какой целью в росписи используют фен
15. Как называется прием, позволяющий проверить надежность резервной линии в холодном батике
16. Какое правило необходимо соблюдать при наводке резерва
17. Под каким углом должны находиться нити основы и утка при натяжении ткани на подрамник
18. Как называется своеобразное расположение орнамента на ткани, в основном вдоль одного края полотна
19. С какой целью применяют процесс запаривания ткани
20. Какие характеристики приобретают красители после высыхания
21. Для чего используется канва в вышивке?
22. Назовите основные вышивальные швы.
23. Назовите основные декоративные изделия декорированные вышивкой.
24. Основные центры вышивки в России и за рубежом.
25. Материалы и инструменты, применяемые при вышивании.

При ответе на экзаменационные вопросы **оценка «отлично»** ставится, если студент продемонстрировал уверенное знание теории и истории искусства, владеет специальной терминологией и умеет давать определения основным понятиям и терминам.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если при ответе на вопросы студент в состоянии иллюстрировать свой ответ примерами из истории искусства, допускает небольшие неточности, в целом владеет специальной терминологией и умеет формулировать определения.

Оценка «удовлетворительно» также ставится, если студент правильно раскрыл большую часть теории, но путается в терминологии на дополнительные вопросы отвечает с трудом, не может привести примеры из истории развития батика.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает ответов на вопросы, не ориентируется в основных понятиях, категориях, терминах

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 ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) № 1505 от 21 ноября 2014 года и утверждена на заседании кафедры ИЗО 28 августа 2016 г., протокол №1.

Разработчики:

Ассистент кафедры Изобразительного искусства А.С. Зотова

Эксперты:

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

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