

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» июня 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.05 Художественные приемы и материалы для ювелирных изделий

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_29.03.04_ИПИ_ОО_dragMe.plx

Кафедра: **50** Технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки: Технология обработки драгоценных камней и металлов
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	34	20,75	17,25	2	Зачет
	РПД	34	20,75	17,25	2	
4	УП	51	39,75	17,25	3	Курсовая работа, Зачет
	РПД	51	39,75	17,25	3	
Итого	УП	85	60,5	34,5	5	
	РПД	85	60,5	34,5	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

без степени, Доцент

Старший преподаватель

Юрьева Ольга Юрьевна

Пономарева Ксения
Сергеевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий

Жукова Любовь
Тимофеевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Жукова Любовь
Тимофеевна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области художественных приемов и материалов изобразительного и декоративно-прикладного искусства – одной из основных в процессе художественного проектирования ювелирных изделий, – являющейся первым этапом в создании художественной ювелирной продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

- Продемонстрировать разновидности и особенности художественных приемов и материалов.
- Рассмотреть технико-технологические закономерности художественного проектирования ювелирных изделий.
- Раскрыть принципы художественных приемов и материалов.
- Провести изучение технико-технологических свойств художественных приемов и материалов.
- Развить способности в реализации программ производства художественной ювелирной продукции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Живопись и цветоведение

Рисунок

Скульптура и лепка

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКо-5: Готов производить контроль качества материала и готовой продукции изделия дизайна, создавать проект художественного изделия с высокими эстетическими показателями и разрабатывать технологический процесс его изготовления.

Знать: Художественные приемы и техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства, используемые при визуализации разработанного дизайн-проекта

Уметь: Применять на практике художественные материалы и инструменты для отображения в художественном проекте специфики выбранных материалов и способа их обработки

Владеть: Навыками выполнения художественно-технических проектов художественных изделий

ПКп-2: Способен разрабатывать художественный образ и конструкцию готового изделия в соответствии с эстетическими и эргономическими показателями.

Знать: Способы реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства, разновидности и особенности художественных материалов в процессе художественно-промышленного изготовления ювелирных изделий

Уметь: Иллюстрировать художественные приемы, техники и материалы в реализации художественных проектов при производстве ювелирных изделий

Владеть: Навыками экспериментирования с использованием художественных приемов, техник и материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Художественные материалы и инструменты, техники и приемы в проектировании ювелирных изделий	3				ДЗ,С
Тема 1. Художественные материалы и инструменты в проектировании ювелирных изделий: бумага, картон и другая основа; краски (акварель, гуашь, темпера, акрил), кисти (беличьи, колонковые и др.); графические материалы (тушь, фломастеры и др.) и инструменты (карандаши, перья, маркеры и др.), и другие вспомогательные материалы		8	4	ИЛ	
Тема 2. Художественные техники и приемы в проектировании ювелирных изделий: живописные (отмывка красками и др.); графические (штриховка карандашами, тушью и др.; растушевка карандашами, пастелью и др.) и т.д.		6	4	ГД	
Раздел 2. Художественные методы, решения и технико-технологические принципы проектирования ювелирных изделий					ДЗ,КПр
Тема 3. Художественные методы и решения проектирования ювелирных изделий: композиционные (компоновка в формате, принцип масштабности, и др.), живописные (цветовая организация и др.), графические (тонально-графическая организация и др.), стилистические (стилистическое единство и др.), объемно-пространственные (метод макетирования и др.) и т.д.		8	5	ГД	
Тема 4. Техничко-технологические принципы проектирования ювелирных изделий (принцип шаблона, калькирования и т.д.).		12	7,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	17,25				
Раздел 3. Традиционные художественные приемы и материалы в создании дизайн- проектов ювелирных изделий	4				КПр
Тема 5. Традиционные принципы применения художественных материалов в проектировании ювелирных изделий.		16	8	ГД	
Тема 6. Традиционные принципы применения художественных приемов в проектировании ювелирных изделий.		16	11,75	ГД	
Раздел 4. Традиционные и нетрадиционные дизайнерские технологии в проектировании ювелирных изделий					КПр

Тема 7. Традиционные художественные технологии в проектировании ювелирных изделий.		9	10	ГД	
Тема 8. Нетрадиционные технологии в дизайн-проектах ювелирных изделий.		10	10	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа, Зачет)		17,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		119,5	60,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта):

Цель курсовой работы – сформировать компетенции обучающегося в области художественных приемов и материалов изобразительного и декоративно-прикладного искусства – одной из основных в процессе художественного проектирования ювелирных изделий.

Задачи:

- Продемонстрировать разновидности и особенности художественных приемов и материалов.
- Рассмотреть технико-технологические закономерности художественного проектирования ювелирных изделий.
- Раскрыть принципы художественных приемов и материалов.
- Провести изучение технико-технологических свойств художественных приемов и материалов.
- Развить способности в реализации программ производства художественной ювелирной продукции.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

1. Народная глиняная игрушка
2. Декоративная роспись по дереву
3. Керамика
4. Обработка или роспись стекла
5. Обработка металла
6. Обработка дерева
7. Фарфор
8. искусственный камень
9. сувениры из пластики
- 10 ткачество
11. Обработка кожи
12. Смешанная техника
13. Обработка камня
14. Ювелирные изделия в смешанной технике
15. Обработка кости
16. Вязание на коклюшках
17. Бисероплетение
18. Роспись по металлу
19. Миниатюрная скульптура. Нэцкэ.
20. Бумага пластика
21. Валяние
22. Роспись камня
23. Витраж
24. Декоративная мозаика
25. Шелкография

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Курсовая работа является основным документом, отражающим объем и качество выполненной работы и содержащим систематизированные в соответствии с данной программой материалы.

Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы.

Отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017.

Результаты представляются в виде пояснительной записки, объемом 35 страниц (реферат) с приложением, в виде зарисовок по выбранной тематике работы.

Приложение к пояснительной записке: цветные и графические зарисовки изделий народных промыслов

России и их фрагментов.

Структурные элементы пояснительной записки:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Историческая часть (описывается история возникновения и развития вида искусства)
- Аналитическая часть (анализируются стилистические, композиционные и технико-технологические особенности вида искусства, рассматриваемые с позиции современного искусствознания)
- Эскизно-проектная часть
- Конструкторско-технологическая часть
- Заключение
- Список литературы.

Требования к основной части: определить назначение объекта дизайна, при разработке художественного образа осуществить поиск аналогов, в исторической справке дать характеристику выбранного стиля, описать историю его возникновения, привести примеры аналогов, представить наброски, эскиз, обосновать выбор стиля. При обосновании выбора материала описать свойства материала и его влияние на стиль и способ изготовления изделия, парюры или комплекта ювелирных изделий, при обосновании техники исполнения в материале описать оборудование, технику исполнения. Выполненная работа проверяется на антиплагиат.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПКо-5	Раскрывает основные художественные понятия и термины, особенности художественно-декоративных техник и приемов, свойства и технико-технологические особенности различных художественных материалов.	Вопросы для устного собеседования.
	Использует разнообразные художественные материалы и инструменты, техники и приемы для создания проектов и получения законченного дизайнерского продукта. Изображает при помощи разнообразных художественных приемов материал и фактуру проектируемого ювелирного изделия и гарнитура.	Практико-ориентированное задание. Практико-ориентированное задание.
ПКп-2	Раскрывает содержание художественных понятий и терминов, особенности художественно-декоративных техник и приемов, описывает свойства и технологические особенности различных художественных материалов при реализации программ производства художественно-промышленной продукции.	Вопросы для устного собеседования.
	Разрабатывает варианты использования художественных приемов и техник, разнообразных художественных материалов для передачи образно-выразительных особенностей художественных и ювелирных изделий. Выделяет широкий арсенал художественных материалов и инструментов, техник и приемов в проектной области и в реализации программ производства ювелирной продукции, обладающей эстетической ценностью.	Практико-ориентированное задание. Практико-ориентированное задание.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в	Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной

	оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.
4 (хорошо)	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Допускает не существенные погрешности в ответе на зачете и при выполнении экзаменационных заданий, устраняет их без помощи преподавателя.	Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.	Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.	Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.
Зачтено	Обучающийся своевременно и в соответствии с требованиями выполнил практические работы по дисциплине, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практические работы, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	
1	Каковы художественные приемы изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
2	Каковы разновидности и особенности художественных материалов?
3	Какие на практике применяются художественные материалы для создания проектов ювелирных изделий?
4	Какие применяются на практике художественные инструменты для создания проектов ювелирных изделий?
5	Какими необходимо владеть навыками применения художественных материалов в области проектирования ювелирных изделий?
6	В чем особенность применения художественных материалов в области проектирования ювелирных изделий?
7	Каковы способы реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
8	В чем особенность способов реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
9	Какие разновидности художественных материалов используют в процессе художественно-промышленного изготовления ювелирных изделий?
10	Какие особенности художественных материалов являются наиболее важными в процессе художественно-промышленного изготовления ювелирных изделий?

11	Какие художественные приемы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной ювелирной продукции?
12	Какие художественные техники применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной ювелирной продукции?
13	Какие художественные материалы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной ювелирной продукции?
14	В чем особенность реализации художественных проектов при производстве ювелирной продукции?
15	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных приемов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
Семестр 4	
16	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных техник в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
17	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
18	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
19	Каковы задачи экспериментирования с использованием художественных приемов, техник и материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
20	Каковы цели использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
21	Каковы задачи использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
22	Какова методика использования различных художественных материалов?
23	В чем технико-технологические свойства художественных материалов?
24	Как на практике применяются художественные материалы для создания проектов ювелирных изделий?
25	Как на практике применяются художественные инструменты для создания проектов ювелирных изделий?
26	Каковы художественные техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
27	В чем особенность художественных проектов при производстве ювелирной продукции?
28	В чем особенность художественных проектов при производстве ювелирной продукции?
29	Каковы задачи художественного проектирования при производстве ювелирной продукции?
30	Каковы методы художественного проектирования при производстве ювелирной продукции?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. На листе бумаги или картона различной окраски и фактуры (формат А3) графическими материалами, гуашевыми красками, различными кистями, и другими художественными вспомогательными материалами необходимо изобразить копии ювелирных изделий из одного материала различных исторических стилей (например, ювелирные изделия из серебра эпохи Модерн); передать форму, окраску, материальность, фактуру, текстуру.

2. На листе бумаги или картона различной окраски и фактуры (формат А3) графическими материалами, акварельными, гуашевыми и акриловыми красками, различными кистями и другими художественными вспомогательными материалами необходимо компоновать и изобразить различными методами и решениями копии ювелирных изделий одного из исторических стилей (например, древнерусского стиля); передать форму, окраску, фактуру, текстуру, материальность; решить задачи стилистического единства.

3. На четырех листах бумаги или картона различной окраски и фактуры (формат А3) графическими материалами, акварельными, гуашевыми и акриловыми красками, различными кистями и другими художественными вспомогательными материалами необходимо компоновать и изобразить различными методами и решениями копии декоративно-прикладных изделий народных промыслов России (например, изделия Гжели, Хохломы, с Мезенской и Пермской росписью и др.); передать форму, фактуру, текстуру, материальность, окраску.

4. На листе бумаги или картона различной окраски и фактуры (формат А3) графическими материалами, акварельными, гуашевыми и акриловыми красками, различными кистями и другими художественными вспомогательными материалами необходимо компоновать и разработать различными методами и решениями эскизы ювелирного изделия из одного материала и в одном из исторических стилей (например, серебряные изделия в стиле Арт-деко); передать форму, фактуру, текстуру, окраску, материальность в определенном традиционном технико-технологическом решении дизайн-проекта ювелирных изделий.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме устного собеседования (тестирования) и просмотра практических работ членами комиссии, состоящей из преподавателей кафедры. Работы обучающегося оцениваются при коллективном обсуждении членами комиссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Агалюлина Ю. К.	Художественные приемы и материалы для ювелирных изделий	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019206
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Евстратова, Ю. Ф.	Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса	Москва: Московский гуманитарный университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/39677.html
Бенуа А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/59959.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Антипина Д. О. Сухов В. В.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019232
Шиков М. Г., Дубовская Л. Ю.	Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	Минск: Вышэйшая школа	2014	http://www.iprbookshop.ru/35538.html
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
Шлеюк, С. Г., Левина, Е. А.	Рисунок складок драпировки	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2011	http://www.iprbookshop.ru/21667.html
Рац, А. П.	Архитектурный рисунок и графика	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/27890.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- 1) Русский музей [Электронный ресурс]. URL:<http://rusmuseum.ru/>;
- 2) Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL:www.hrrmitagemuseum.org;
- 3) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. URL:www.nimah.ru.
- 4) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. URL:spbsh.ru;

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска