

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.06

Эскизы художественных изделий

Учебный план: 2023-2024 29.03.04 ИПИ ТХОМ ОО №1-1-16.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки:
(специализация) Технология художественной обработки материалов

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				
5	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
Итого	УП	68	49	27	4	
	РПД	68	49	27	4	

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 Минобрнауки России от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

кандидат технических наук, Старший преподаватель _____

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 разработки эскизов и проектов художественных изделий, являющейся вторым этапом в создании художественно-промышленной продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

- Продемонстрировать профессиональную и грамотную разработку эскизов и проектов с применением знаний начертательной геометрии и ортогональных проекций.
- Рассмотреть композиционные закономерности и принципы художественного проектирования.
- Раскрыть методы разработки эскизов и проектов художественных изделий.
- Провести изучение художественных материалов и технологических свойств художественных изделий.
- Развить способности в реализации программ производства художественно-промышленной продукции.
- Научить навыкам эскизно-проектной работы и реализации программ индивидуального и мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

Живопись и цветоведение

История искусств

Технический рисунок художественных изделий

Основы технической эстетики

История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства

Рисунок художественных изделий

Художественная лепка

Основы композиции при создании художественных изделий

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-7: Способен разрабатывать художественный образ и конструкцию готового художественного изделия в соответствии с эстетическими и эргономическими показателями
Знать: Эскизно-проектные требования, композиционные закономерности, технико-технологические свойства и особенности художественных изделий из различных материалов, художественные материалы и историю ДПИ
Уметь: Профессионально и грамотно создавать эскизы и проекты с применением знаний начертательной геометрии и ортогональных проекций, композиционных законов, художественных материалов и технологических свойств художественных изделий из различных материалов
Владеть: Эскизными и проектными навыками при разработке художественных изделий из различных материалов (металл, камень, дерево, стекло и т. д.)
ПК-5: Способен осуществлять анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий для художественно-промышленных изделий из различных материалов
Знать: методы разработки эскизов и проектов художественных изделий на основе начертательной геометрии и ортогональных проекций, композиционных законов и живописных приемов, знаний технико-технологических свойств художественных изделий из различных материалов
Уметь: Решать эскизно-проектные задачи по отображению материалов и конструктивных особенностей художественных изделий из различных материалов
Владеть: Навыками эскизно-проектной работы и реализации художественной продукции из различных материалов

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. Проектирование художественных изделий: цели, задачи, принципы, категории и закономерности; начальные этапы и разработка творческой концепции дизайн-проекта	5				С,КПр
Тема 1. Первый этап проектирования – выбор объекта дизайн-проектирования, определение замысла и идеи образа художественного изделия; фор-эскизы (цели, задачи, принципы), и выбор направления проектирования; обоснование замысла, конструктивного решения, стиля, поиск материально-проектного образа изделия, разработка творческой концепции дизайн-проекта.		8	9	НИ	
Тема 2. Второй этап проектирования – изучение аналогов, стилистических особенностей, технико-технологических аспектов, разработка эскизов художественного изделия: категории (функциональная целесообразность и технологичность проектируемого изделия) и закономерности (закон целостности и единства восприятия и		8	9	НИ	
Раздел 2. Проектирование художественных изделий: эргономические условия, технико-технологические требования; художественные материалы, средства и приемы формирования композиционных структур; выполнение дизайн-проекта.					
Тема 3. Третий этап проектирования – выявление эргономических и технико-технологических условий художественного изделия, влияющих на создание дизайнерского образа; разработка конструктивных узлов и декоративных элементов		8	6	АС	
Тема 4. Четвертый этап проектирования – выбор художественных материалов, средств и приемов проектной подачи, компоновка в формате проекта, выполнение дизайн-проекта.		8	5	НИ	
Раздел 3. Проектирование и разработка эскизов художественных изделий традиционными и нетрадиционными приемами и методами					КПр
Тема 5. Первый этап проектирования художественного изделия – выбор объекта дизайн-проектирования, определение замысла и идеи образа художественного изделия; фор-эскизы с помощью компьютерных программ.		8	5	АС	

Тема 6. Второй этап проектирования художественного изделия – изучение аналогов, стилистических особенностей, технико-технологических аспектов, разработка эскизов с помощью компьютерных программ.	8	5	ГД	
Раздел 4. Проектирование художественных изделий, разработка композиции и выполнение дизайн-проекта				
Тема 7. Третий этап проектирования художественного изделия – выбор направления проектирования; обоснование замысла и конструктивного решения, стиля, поиск материально-проектного образа художественного изделия, разработка конструктивных узлов и декоративных элементов, разработка творческой концепции дизайн-проекта.	12	5	НИ	ДЗ,С
Тема 8. Четвертый этап проектирования художественного изделия – разработка эскизов с помощью компьютерных программ, выбор проектной стилистики и художественного решения, приемов и средств проектирования; выполнение дизайн-проекта.	8	5	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5	73,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

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
ПК-5	Классифицирует способы, методы и материалы для работы над эскизами художественно-промышленной продукции с высокими эстетическими характеристиками	Вопросы для устного собеседования
	Разрабатывает эскизно-проектные варианты на основе композиционных законов, знаний технико-технологических, эргономических свойств художественных изделий с использованием различных материалов и техник	Практико-ориентированное задание
	Проектирует изделие художественно-промышленной продукции с высокими эстетическими характеристиками.	Практико-ориентированное задание
ПК-7	Распознает эскизно-проектные задачи и требования к чертежам и техническим эскизам, методы стилизации, способы визуальной передачи технико-технологических свойств и особенностей изображаемых художественных изделий и объектов дизайна.	Тестовые задания
	Разрабатывает эскизы и проекты художественно-промышленных изделий в различных ракурсах и системах координат, в разном стилистическом, композиционном, цветовом и фактурном решении.	Практико-ориентированное задание
	Изображает в проектах художественно-образные и технико-технологические особенности художественных изделий и	Практико-ориентированное задание

	различных материалов (металл, камень, дерево, стекло и т. д.) на основе комплексных знаний, умений и навыков.	
--	---	--

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 оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	
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 экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, устраняет их без помощи преподавателя.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.	
2 (неудовлетворительно)	Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практические работы.	

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 5	
1	Каковы закономерности разработки эскизов художественных изделий?
2	Каковы категории разработки эскизов художественных изделий?
3	Какие инженерно-конструкторские компьютерные программы используются в художественном проектировании изделий?
4	Какие художественно-графические компьютерные программы используются в художественном проектировании изделий?
5	Что понимается под творческой концепцией дизайн–проекта?
6	Какую задачу решают фор-эскизы?
7	Каковы эргономические и технико-технологические условия художественных изделий, влияющих на создание дизайнерского образа?
8	Какие рисовальные законы и приемы используют в художественном проектировании изделий?
9	Как применяют основные законы композиции при декорировании художественных изделий единичного и мелкосерийного производства?
10	Какие бывают способы декорирования художественных изделий единичного и мелкосерийного производства?
11	Как используют композиционные законы орнаментально-декоративной компоновки при реализации программ производства художественно-промышленной продукции?
12	Какие навыки необходимы для эскизно-проектной работы и реализации программ индивидуального и мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции?
13	Как в эскизах и проектах при разработке художественных изделий передаются различные материалы (металл, в частности граненый металл, камень, дерево, стекло и т. д.)?

14	Как решаются эскизно-проектные задачи на основе знаний начертательной геометрии и ортогональных проекций?
15	Как в художественном проектировании художественных изделий передаются технологические свойства изделий.
16	Как на основе начертательной геометрии и ортогональных проекций в художественном проектировании изображаются изделия?
17	Каковы методы разработки эскизов и проектов художественных изделий?
18	Как применяют законы композиции для достижения художественной выразительности произведений?
19	Как используют различные орнаментально-декоративные приемы и способы для достижения художественной выразительности произведений?
20	Что понимается под композиционным центром?
21	Как используются приемы фактуры и текстуры при проектировании актуального образа художественного изделия?
22	Как используют методы масштабности и масштаба при проектировании актуального образа художественного изделия?
23	Что понимается под масштабностью и масштабом в художественном проектировании?
24	Как применяют основы начертательной геометрии и ортогональных проекций в художественном проектировании изделий?
25	Какие художественные материалы используются в художественном проектировании изделий?
26	Какие композиционные закономерности используются в художественном проектировании изделий?
27	Какие требования предъявляются к эскизно-проектным работам?
28	Какие бывают декоративные композиционные решения, создающие образ художественных изделий?
29	Каковы основные приемы и методы художественного проектирования изделий?
30	Каковы задачи художественного проектирования изделий?
31	Каковы цели художественного проектирования художественных изделий?

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Какую задачу решают фор-эскизы?

а) фор-эскизы решают задачу окончательных вариантов эскиза и дизайн-проекта художественных изделий;

б) фор-эскизы решают задачу последних вариантов в разработке образов художественных изделий, следующих за эскизами дизайн-проекта;

в) фор-эскизы решают задачу черновых вариантов или набросков, которые в будущем станут основой для эскиза и дизайн-проекта художественных изделий.

2. Какие рисовальные законы и приемы используются в художественном проектировании изделий?

а) в художественном проектировании художественных изделий используются тонально-графические рисовальные законы (закон контраста, закон тонального центра и др.) и рисовальные приемы (штриховка, растушевка, заливка и др.);

б) в художественном проектировании художественных изделий используются тонально-графические рисовальные законы (штриховка, растушевка, заливка и др.) и рисовальные приемы (закон контраста, закон тонального центра и др.);

в) в художественном проектировании художественных изделий используются живописные законы (контрастности, тепло-холодности и др.) и приемы (лессировки, тонировки и др.).

3. Какие живописные законы и приемы используют в художественном проектировании изделий?

а) в художественном проектировании изделий используются живописные законы (лессировки, тонировки и др.) и приемы (контрастности, тепло-холодности и др.);

б) в художественном проектировании изделий используются живописные законы (контрастности, тепло-холодности и др.) и приемы (лессировки, тонировки и др.);

в) в художественном проектировании изделий используются тонально-графические рисовальные законы (штриховка, растушевка, заливка и др.) и рисовальные приемы (закон контраста, закон тонального центра и др.).

4. Почему в проектах при изображении художественных изделий в трех-четвертном повороте не используется система прямой перспективы?

а) в проектах при изображении художественных изделий в трех-четвертных поворотах не используется система прямой перспективы, потому что данная система искажает изображение изделия;

б) в проектах при изображении художественных изделий в трех-четвертных поворотах не используется система прямой перспективы, потому что данная система основана на объективном видении с пропорциональными сокращениями.

в) в проектах при изображении художественных изделий в трех-четвертных поворотах не используется система прямой перспективы, потому что данная система основана на субъективном видении с пропорциональными сокращениями.

5. Что понимается под творческой концепцией дизайн-проекта?

а) под творческой концепцией дизайн-проекта понимается идея будущего изделия, описывающая его

художественный образ;

б) под творческой концепцией дизайн–проекта понимается целостная идеальная модель будущего изделия, описывающая его основные характеристики;

в) под творческой концепцией дизайн–проекта понимается модель будущего изделия, описывающая его художественный образ.

6. Что понимается под масштабом и масштабностью в художественном проектировании?

а) масштаб – величина изображаемого объекта к его натуральной величине;

масштабность – форма и ее элементы, относящиеся к человеку, окружающему пространству и др. формам;

б) масштаб – отношение величины изображаемого объекта к его натуральной величине;

масштабность – соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и др. формам;

в) масштаб – соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и др. формам;

масштабность – отношение величины изображаемого объекта к его натуральной величине.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Проектирование и разработка традиционными приемами и методами эскизов художественных изделий: необходимо на листе форматом А2 разработать традиционными приемами и методами эскизы художественного изделия (например, канделябра).

2. Проектирование художественных изделий и выполнение дизайн–проекта традиционными приемами и методами: необходимо на листе форматом А2 разработать традиционными приемами и методами дизайн– проект художественного изделия (например, шкатулки).

3. Проектирование и разработка эскизов художественных изделий нетрадиционными приемами и методами: необходимо разработать нетрадиционными приемами и методами (компьютерное 3D-моделирование) эскизы художественного изделия (например, визитницы).

4. Проектирование художественных изделий и выполнение дизайн–проекта нетрадиционными приемами и методами: необходимо нетрадиционными приемами и методами компьютерное 3D-моделирование) разработать дизайн–проект художественного изделия (например, письменного прибора).

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

Экзамен проводится в форме устного собеседования (тестирования) и просмотра аудиторных и домашних 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				
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Барциц, Р. Ч.	Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики	Москва: Московский педагогический государственный университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79060.html

Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кудряшова Е. С.	Живопись и цветоведение. Цветоведение. Цветовые контрасты	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018340

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
 3ds MAX
 Adobe Photoshop
 CorelDRAW
 MicrosoftOfficeProfessional

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

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду