

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.05

Художественные приемы и материалы для ювелирных изделий

Учебный план: 2023-2024 29.03.04 ИПИ ТОДКиМ ОЗО №1-2-15.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

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

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
4	УП	17	54,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	54,75	0,25	2	
5	УП	34	71,75	2,25	3	Зачет, Курсовая работа
	РПД	34	71,75	2,25	3	
Итого	УП	51	126,5	2,5	5	
	РПД	51	126,5	2,5	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 Минобрнауки России от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

без степени, Доцент

Юрьева Ольга Юрьевна

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

Скульптура и лепка

Рисунок ювелирных изделий

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-7: Способен разрабатывать художественный образ и конструкцию готового ювелирного и художественного изделия из драгоценных камней и металлов 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

ПК-5: Способен осуществлять анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий для ювелирных и художественно-промышленных изделий из драгоценных камней и металлов

Знать: художественные приемы и техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства, используемые при визуализации разработанного дизайн-проекта изделий из драгоценных камней и металлов

Уметь: применять на практике художественные материалы и инструменты для отображения в художественном проекте специфики выбранных драгоценных камней и металлов и способа их обработки

Владеть: навыками выполнения художественно-технических проектов ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов

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	4				
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		4	15	ГД	О
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.		3	15	ГД	
Раздел 2. Художественные методы, решения и технико-технологические принципы проектирования ювелирных изделий					
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.		4	12	ГД	О
Тема 4. Техничко-технологические принципы проектирования ювелирных изделий (принцип шаблона, калькирования и т.д.).		6	12,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	54,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Раздел 3. Традиционные художественные приемы и материалы в создании дизайн– проектов ювелирных изделий	5				
Тема 5. Традиционные принципы применения художественных материалов в проектировании ювелирных изделий.		8	15	ГД	КПр
Тема 6. Традиционные принципы применения художественных приемов в проектировании ювелирных изделий.		8	16,75	ГД	
Раздел 4. Традиционные и нетрадиционные дизайнерские технологии в проектировании ювелирных изделий					КПр

Тема 7. Традиционные художественные технологии в проектировании ювелирных изделий.		8	20	ГД	
Тема 8. Нетрадиционные технологии в дизайн–проектах ювелирных изделий.		10	20	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	71,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовая работа)		2,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		53,5	126,5		

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
ПК-5	Перечисляет художественные приемы и материалы для проектирования ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов	Вопросы устного собеседования
	Применяет различные материалы и инструменты при проектировании ювелирных изделий, отражая эстетические свойства драгоценных камней и металлов и способ их обработки и декорирования	Практико-ориентированное задание
	Разрабатывает ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов, используя художественные приемы для их	Практико-ориентированное задание
ПК-7	Перечисляет методы применения художественных приемов при проектировании объектов дизайна из драгоценных камней и металлов; перечисляет виды драгоценных материалов для изготовления ювелирных изделий	Вопросы устного собеседования
	Разрабатывает графические проекты ювелирной продукции из драгоценных камней и металлов, применяя художественные приемы и технику отрисовки материалов с различными эстетическими характеристиками	Практико-ориентированное задание
	Разрабатывает ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов, применяя традиционный метод (от руки) и используя современные компьютерные программы графического дизайна (векторные, растровые, трехмерные редакторы)	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 оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной 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 4	
1	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных приемов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
2	В чем особенность реализации художественных проектов при производстве ювелирной продукции?
3	Какие художественные материалы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной ювелирной продукции?
4	Какие художественные техники применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной ювелирной продукции?
5	Какие художественные приемы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной ювелирной продукции?
6	Какие особенности художественных материалов являются наиболее важными в процессе художественно-промышленного изготовления ювелирных изделий?
7	Какие разновидности художественных материалов используют в процессе художественно-промышленного изготовления ювелирных изделий?
8	В чем особенность способов реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
9	Каковы способы реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
10	В чем особенность применения художественных материалов в области проектирования ювелирных изделий?

11	Какими необходимо владеть навыками применения художественных материалов в области проектирования ювелирных изделий?
12	Какие применяются на практике художественные инструменты для создания проектов ювелирных изделий?
13	Какие на практике применяются художественные материалы для создания проектов ювелирных изделий?
14	Каковы разновидности и особенности художественных материалов?
15	Каковы художественные приемы изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
Семестр 5	
16	Каковы методы художественного проектирования при производстве ювелирной продукции?
17	Каковы задачи художественного проектирования при производстве ювелирной продукции?
18	В чем особенность художественных проектов при производстве ювелирной продукции?
19	В чем особенность художественных проектов при производстве ювелирной продукции?
20	Каковы художественные техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
21	Как на практике применяются художественные инструменты для создания проектов ювелирных изделий?
22	Как на практике применяются художественные материалы для создания проектов ювелирных изделий?
23	В чем технико-технологические свойства художественных материалов?
24	Какова методика использования различных художественных материалов?
25	Каковы задачи использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
26	Каковы цели использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
27	Каковы задачи экспериментирования с использованием художественных приемов, техник и материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
28	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
29	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
30	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных техник в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?

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 скомпоновать 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 скомпоновать 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 скомпоновать 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				
Агальюлина, Ю. К.	Художественные приемы и материалы для ювелирных изделий	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/94934.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
Никитин, А. М.	Художественные краски и материалы	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/115216.html
Дружинкина Н. Г.	Художественные приемы и материалы для художественных изделий	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021148
Антипина Д. О. Сухов В. В.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019232

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

Учебная аудитория

Учебная аудитория для проведения практических занятий

Специализированная мебель, доска

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска