

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.05

Художественные приемы и материалы для художественных изделий

Учебный план: 2024-2025 29.03.04 ИПИ ТХОМ ЗАО №1-3-16.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки: Технология художественной обработки материалов
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
2	УП	4	32		1	
	РПД	4	32		1	
3	УП	8	119	17	4	Зачет, Курсовая работа
	РПД	8	119	17	4	
Итого	УП	12	151	17	5	
	РПД	12	151	17	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):

кандидат технических наук, Доцент

Дудник
Григорьевна

Марина

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:

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 художественных изделий, – являющейся первым этапом в создании художественной продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

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

Технический рисунок художественных изделий

Рисунок художественных изделий

Художественная лепка

Основы композиции при создании художественных изделий

История искусств

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: Способен осуществлять анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий для художественно-промышленных изделий из различных материалов

Знать: художественные приемы и техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства, использующиеся 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 из различных материалов

ПК-7: Способен разрабатывать художественный образ и конструкцию готового художественного 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 изделий ДПИ из различных материалов

Уметь: Иллюстрировать художественные приемы, техники и материалы в реализации художественных проектов при производстве художественной и дизайнерской продукции из различных материалов

Владеть: Навыками экспериментирования с использованием художественных приемов, техник и материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации изделий ДПИ и дизайна 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
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Художественные материалы и инструменты, техники и приемы в проектировании художественных изделий	2			
Тема 1. Художественные материалы и инструменты в проектировании ювелирных художественных 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		1	8	ИЛ
Тема 2. Художественные техники и приемы в проектировании ювелирных художественных изделий: живописные (отмывка красками и др.); графические (штриховка карандашами, тушью и др.; растушевка карандашами, пастелью и др.) и т.д.		1	8	ГД
Раздел 2. Художественные методы, решения и технико-технологические принципы проектирования художественных изделий				
Тема 3. Художественные методы и решения проектирования ювелирных художественных 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.		1	8	ГД
Тема 4. Техничко-технологические принципы проектирования художественных изделий (принцип шаблона, калькирования и т.д.).		1	8	НИ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	32	
Консультации и промежуточная аттестация - нет	0			
Раздел 3. Традиционные художественные приемы и материалы в создании дизайн-проектов художественных изделий	3			
Тема 5. Традиционные принципы применения художественных материалов в проектировании художественных изделий.		2	29	ГД
Тема 6. Традиционные принципы применения художественных приемов в проектировании художественных изделий.		2	30	ГД

Раздел 4. Традиционные и нетрадиционные дизайнерские технологии в проектировании ювелирных художественных изделий				
Тема 7. Традиционные художественные технологии в проектировании художественных изделий.		2	30	ГД
Тема 8. Нетрадиционные технологии в дизайн–проектах художественных изделий.		2	30	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	119	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовая работа)		2,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		14,5	151	

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 проектирования художественных изделий.

Задачи:

- Продемонстрировать разновидности и особенности художественных приемов и материалов.
- Рассмотреть технико-технологические закономерности проектирования художественных изделий.
- Раскрыть принципы художественных приемов и материалов.
- Провести изучение технико-технологических свойств художественных приемов и материалов.
- Развить способности в реализации программ производства художественной 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 предоставлению 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, 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	<p>Перечисляет художественные приемы и материалы для проектирования художественно-промышленных изделий</p> <p>Применяет различные материалы и инструменты при проектировании художественно-промышленных изделий, отражая эстетические свойства материалов и способ их обработки и декорирования</p> <p>Разрабатывает художественно-промышленные изделия из различных материалов, используя художественные приемы для их визуализации</p>	<p>Вопросы устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированное задание</p> <p>Практико-ориентированное задание</p>
ПК-7	<p>Перечисляет методы применения художественных приемов при проектировании объектов дизайна из различных материалов; перечисляет виды материалов для изготовления художественных и промышленных изделий</p> <p>Разрабатывает графические проекты художественной и промышленной продукции из различных материалов, применяя художественные приемы и технику отрисовки материалов с различными эстетическими характеристиками</p> <p>Разрабатывает художественно-промышленные изделия из различных материалов, применяя традиционный метод (от руки) и используя современные компьютерные программы графического дизайна (векторные, растровые, трехмерные редакторы)</p>	<p>Вопросы устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированное задание</p> <p>Практико-ориентированное задание</p>

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
Курс 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 художественных изделий?
4	Какие применяются на практике художественные инструменты для создания проектов художественных изделий?
5	Какими необходимо владеть навыками применения художественных материалов в области проектирования художественных изделий?
6	В чем особенность применения художественных материалов в области проектирования художественных 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 дизайн-изделий?
10	Какие особенности художественных материалов являются наиболее важными в процессе художественно-промышленного изготовления изделий?

11	Какие художественные приемы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной продукции?
12	Какие художественные техники применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной продукции?
13	Какие художественные материалы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной продукции?
14	В чем особенность реализации проектов при производстве художественной продукции?
15	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных приемов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации дизайн-изделий?
16	Каковы художественные приемы изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
17	Каковы разновидности и особенности художественных материалов?
18	Какие на практике применяются художественные материалы для создания проектов художественных изделий?
19	Какие применяются на практике художественные инструменты для создания проектов художественных изделий?
20	Какими необходимо владеть навыками применения художественных материалов в области проектирования художественных изделий?
21	В чем особенность применения художественных материалов в области проектирования художественных изделий?
22	Каковы способы реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
23	В чем особенность способов реализации художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
24	Какие разновидности художественных материалов используют в процессе художественно-промышленного изготовления дизайн-изделий?
25	Какие особенности художественных материалов являются наиболее важными в процессе художественно-промышленного изготовления изделий?
26	Какие художественные приемы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной продукции?
27	Какие художественные техники применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной продукции?
28	Какие художественные материалы применяются в реализации художественных проектов при производстве художественной продукции?
29	В чем особенность реализации проектов при производстве художественной продукции?
30	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных приемов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации дизайн-изделий?
31	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных техник в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации изделий?
32	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
33	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации изделий?
34	Каковы задачи экспериментирования с использованием художественных приемов, техник и материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации дизайн-изделий?
35	Каковы цели использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
36	Каковы задачи использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
37	Какова методика использования различных художественных материалов?
38	В чем технико-технологические свойства художественных материалов?
39	Как на практике применяются художественные материалы для создания проектов художественных изделий?
40	Как на практике применяются художественные инструменты для создания проектов изделий?
41	Каковы художественные техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
42	В чем особенность художественных проектов при производстве дизайн-продукции?
43	В чем особенность художественных проектов при производстве дизайн-продукции?
44	Каковы задачи художественного проектирования при производстве художественной продукции?
45	Каковы методы художественного проектирования при производстве художественной продукции?
46	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных техник в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации изделий?

47	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации ювелирных изделий?
48	Каковы методы экспериментирования с использованием художественных материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации изделий?
49	Каковы задачи экспериментирования с использованием художественных приемов, техник и материалов в дизайнерских программах по художественно-промышленной реализации дизайн-изделий?
50	Каковы цели использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
51	Каковы задачи использования художественных приемов и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
52	Какова методика использования различных художественных материалов?
53	В чем технико-технологические свойства художественных материалов?
54	Как на практике применяются художественные материалы для создания проектов художественных изделий?
55	Как на практике применяются художественные инструменты для создания проектов изделий?
56	Каковы художественные техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства?
57	В чем особенность художественных проектов при производстве дизайн-продукции?
58	В чем особенность художественных проектов при производстве дизайн-продукции?
59	Каковы задачи художественного проектирования при производстве художественной продукции?
60	Каковы методы художественного проектирования при производстве художественной 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 окрашенности и фактуры (формат А3) графическими материалами, гуашевыми красками, различными кистями, и другими художественными вспомогательными материалами необходимо изобразить копии художественных изделий из одного материала различных исторических стилей (например, художественные изделия из серебра эпохи Модерн); передать форму, окрашенность, материальность, фактуру, текстуру.

2. На листе бумаги или картона различной окрашенности 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 художественных изделий одного из исторических стилей (например, древнерусского стиля); передать форму, окрашенность, фактуру, текстуру, материальность; решить задачи стилистического единства.

3. На четырех листах бумаги или картона различной окрашенности 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 Пермогорской росписью и др.); передать форму, фактуру, текстуру, материальность, окрашенность.

4. На листе бумаги или картона различной окрашенности 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 художественного изделия из одного материала и в одном из исторических стилей (например, серебряные изделия в стиле Арт-деко); передать форму, фактуру, текстуру, окрашенность, материальность в определенном традиционном технико-технологическом решении дизайн-проекта художественных 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	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/94934.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
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.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
Никитин, А. М.	Художественные краски и материалы	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/115216.html
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
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
Евстратова, Ю. Ф.	Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса	Москва: Московский гуманитарный университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/39677.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