

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.05

Материалы и технологии в прикладном искусстве

Учебный план: 2025-2026 50.03.04 ИДИ КСИ ЗАО №1-3-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки:
(специализация) Классическое и современное искусство

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
4	УП	4	4	60	4	2	Зачет
	РПД	4	4	60	4	2	
Итого	УП	4	4	60	4	2	
	РПД	4	4	60	4	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

доцент

Ванькович Алексей
Вячеславович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области теории и практики использования материалов и технологий в произведениях прикладного искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

- Изучить основные методы и приемы использования материалов при изготовлении предметов декоративного искусства
- Познакомить обучающихся с новыми материалами и технологиями, используемых в изготовлении предметов декоративно-прикладного искусства
- Исследовать творческое наследие наиболее выдающихся мастеров декоративно-прикладного искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Введение в специальность
- Западноевропейское искусство
- Русское искусство
- Художественная керамика
- История ювелирного искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-7: Способен к систематизации и учету музейных предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней в контексте эволюции классического и современного искусства					
Знать: историю и эволюцию прикладного искусства в контексте материальной культуры.					
Уметь: применять научно-справочные материалы при анализе технико-технологических особенностей образцов художественной промышленности.					
Владеть: навыками самостоятельного и последовательного проведения анализа материалов и технологий произведений прикладного искусства в контексте социально-экономических аспектов.					
ПК-8: Способен к организации хранения музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, в хранилище и на экспозиции в контексте эволюции классического и современного искусства					
Знать: основные виды и техники ювелирного искусства в историческом развитии.					
Уметь: выявлять взаимосвязь художественных особенностей с технико-технологическими аспектами.					
Владеть: навыками хранения произведений ювелирного искусства в соответствии со спецификой материально-технической составляющей.					

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Традиционные материалы и технологии в прикладном искусстве	4				
Тема 1. Введение. Основные сведения о материалах и технологиях ДПИ История использования различных материалов и технологий для изготовления произведений прикладного искусства. ПР.: Технология литья из металла		0,5		6	
Тема 2. Художественные традиции в обработке камня и дерева. Особенности материалов и технологии их обработки. ПР: Художественная резьба по дереву		0,5	0,5	5	
Тема 3. Традиции художественной обработки металлов. Отделка кованых изделий. Слесарное искусство. Области применения. Пластическое деформирование изделий из металла. ПР.: Области применения и виды художественнойковки.		0,5	0,5	8	

Тема 4. Традиционные технологии обработки керамики и стекла. Особенности материалов и технологии их обработки. ПР.: Технология обжига керамики.		0,5	0,5	5	
Тема 5. Применение материалов и технологий в контексте изучения традиционных народных промыслов. Основные художественные промыслы России. ПР.: Палех. Техника лаковой миниатюры		0,5	0,5	8	
Тема 6. Современное состояние художественной обработки металлов. Художественное литье – основные приемы и методы применения. ПР.: Формовка моделей		0,5	0,5	5	
Раздел 2. Основные проблемы использования современных материалов и технологий в прикладных видах искусства					
Тема 7. Материалы и основные приспособления для ДПИ в условиях современного производства. Современное оборудование, специфика актуальных материалов. ПР.: Технология 3-Д принтера		0,5	0,5	8	
Тема 8. Современные материалы в ДПИ. Новые материалы и технологии в ювелирном искусстве. ПР. Техники позолоты.		0,5	1	5	
Тема 9. Современные технологии в развитии прикладных видов искусств. Использование инновационных технологий. ПР. Лазерная резка материалов.				10	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	4	60	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		8,25		60	

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-7	Перечисляет виды, типы и классификацию драгоценных металлов, сплавов с их использованием; драгоценных камней; методики научного описания и комплексной атрибуции музейных предметов. Определяет типологические признаки музейных предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, для их комплексной систематизации; проводит атрибуцию музейных предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней; создает и редактирует тексты профессионального назначения; применяет научно-справочные материалы Систематизирует музейные предметы, состоящие из драгоценных металлов и драгоценных камней; проводит фиксацию названия музейных предметов,	

ПК-8	Рассказывает об организации хранения музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, в хранилище и на экспозиции. Определяет режимы хранения музейных предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, и кладов; проводит учетную работу при проведении проверки наличия музейных предметов, создает и редактирует тексты профессионального назначения. Обеспечивает хранение музейных предметов, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, кладов в специально оборудованных хранилищах и сейфах; проводит контроль технологии экспонирования музейных предметов.	
------	---	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, 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 4	
1	Обработка металла. Художественное литье. Основные приемы и методы применения.
2	Традиционные центры художественного литья металла в России.
3	Виды художественнойковки.
4	Железо, сталь и чугун – в чём схожесть и различие этих материалов.
5	Архитектурно-художественный металл России. История и современное состояние.
6	Позолота как способ декоративной отделки предметов ДПИ.
7	Материалы и оснащение для позолоты.
8	Особенности реставрационных работ с применением позолоты.
9	Способы нанесения и восстановления позолоты.
10	Основные этапы развития керамического искусства
11	Традиционные центры керамики России
12	Виды и типология изделий из керамики.
13	Новые виды и способы декорирования керамических изделий.
14	Технология изготовления керамических изделий.
15	Особенности глины – традиционного материала в керамике.
16	Декорирование керамики ангобом.
17	Использование мозаики в произведениях ДПИ.
18	Флорентийская мозаика – особенности технологии изготовления.
19	Глиптика как искусство резьбы по камню.
20	Виды фактуры отделочных камней.
21	Виды художественной резьбы по дереву.
22	Обработка древесных материалов – приемы и методы.
23	Применение художественной резьбы в современных предметах ДПИ.
24	Классификация видов камня.
25	Использование камня в прикладном искусстве.

26	Полудрагоценные и поделочные камни в современных предметах ДПИ.
27	Синтетический камни и их применение.
28	Традиционные технологии художественных лаков.
29	Традиционные материалы, техники и технологии, применяемые в ювелирном искусстве.
30	Нанотехнологии в современном ювелирном искусстве.
31	Ручное производство стекла – история и современность.
32	Особенности отделки изделий из стекла.
33	Производство промышленного стекла. Основные центры.
34	Использование стекла в современных архитектурных объектах.
35	Декорирование стекла в горячем состоянии.
36	Способы декорирования стекла в холодном состоянии
37	Новые материалы для декоративных изделий в современном интерьере.
38	Современные технологии в традиционных народных промыслах.
39	Особенности полимерных материалов.
40	Традиционные и современные технологии, применяемые с современными полимерными материалами.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Выберите материал, с которым невозможно использовать технологию пластической деформации

- А) Стекло
- Б) Железо
- В) Глина

Как называется вид художественной резьбы, когда основой служит плоский фон, а элементы резьбы углубляются в него?

- А) Рельефная
- Б) Скульптурная
- В) Плосковыемчатая

Выберите технику золочения, представляющую собой прокаливание растворённого в ртути высокопробного золота до полного испарения ртути?

- А) Золочение на глиняной основе
- Б) Золочение с использованием средств на водной основе
- В) Огневое золочение

Выберите древнейший предмет из обожжённой глины, датируется 29–25 тысячелетиями до нашей эры

- А) Чентурипская ваза
- Б) Вестоническая Венера
- В) Чернофигурный скифос

Как называются изделия народной художественной керамики с яркой синей росписью по белому фону?

- А) Майолика
- Б) Гжель
- В) Плик-а-жур

Как называется способ нанесения рисунка на поверхность стекла, при котором изображение получается в виде контура?

- А) Гравирование
- Б) Травление
- В) Резка

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

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 по дисциплине «Материалы и технологии в прикладном искусстве», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями особенностями развития технико-технологических особенностей предметов прикладного искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 15 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Асланова, Е. С., Леватаев, В. В.	Основы декоративно-прикладного искусства	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/86449.html
Закамов, Д. В., Морозова, Е. А., Муратов, В. С.	Особенности художественной и декоративной обработки древесины	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия	2022	https://www.iprbookshop.ru/124151.html
Бызова А. А.	Технология обработки драгоценных камней и металлов. Технология обработки драгоценных металлов	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023243
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Верховская Я. И.	Научная реставрация изделий декоративно-прикладного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202481
Макленкова, С. Ю., Максимкина, И. В., Сапего, И. П.	Инновационные технологии в декоративно-прикладном творчестве	Москва: Московский педагогический государственный университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/97810.html
Войнич Е.А.	Дизайн ювелирных и декоративных изделий из цветных металлов и сплавов: монография	Москва: Флинта	2022	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=352539

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

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

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

Приложение

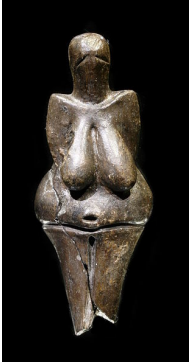
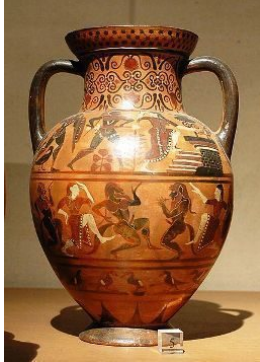
рабочей программы дисциплины Материалы и технологии в прикладном искусстве

наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений керамики 1 2 3 4 А) 1-2-3-4 Б) 1-2-4-3 В) 1-3-4-2
2	По стилистической совокупности определите, к какому периоду времени относится ограда А) 1770-е гг. Б) 1850-е гг. В) 1910-е гг.
3	По стилистической совокупности определите, к какому периоду времени относится предмет А) конец XVI века Б) середина XVIII века В) начало XIX века