

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства
Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1179.

Программу разработал М.М. Малашенко преподаватель кафедры станковой живописи

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Зав. кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы производственного мастерства» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресована студентам 1 курса бакалавриата (2 семестр) направления подготовки 50.03.02 – «Изящные искусства» профиль «Скульптура» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Декоративная скульптура», «Техника и технология скульптурных материалов», «Композиция», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Основы производственного мастерства» охватывает круг вопросов, связанных с монументально – декоративными и отделочными техниками, применяемыми в организации пространств интерьеров, экстерьера, организации проектной деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

Практическая работа и самостоятельная работа;

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з. е., 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (40 ч.), и самостоятельная работа студента (32 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины:

Является приобретение студентами навыков и приемов работы с разнообразными видами, жанрами и техниками искусства декоративного искусства; овладение пластикой в построении формы; понимание композиции трёхмерного изображения; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере искусства изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний и практических навыков на профессиональном уровне;
- овладение практическими навыками формообразования и пластики в скульптуре;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресован студентам по направлению *подготовки 50.03.21 «Изящные искусства» профиль «Скульптура»*

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Декоративная скульптура», «Техника и технология скульптурных материалов», «Основы производственного мастерства», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *пленэрной, художественно-творческой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства: ПК-3, ПК-5, ПК-7.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК - 3	Способен к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики	<p>Знать: направления и теории в истории искусств; школы и тенденции развития современного искусства;</p> <p>Уметь: выполнять рельеф, объемные скульптурные формы;</p> <p>Владеть: искусствоведческими знаниями при воплощении творческих задач в различных областях профессиональной практики, способностью к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики.</p>
ПК - 5	Способен к проведению профессиональных исследований в области искусствознания по направленности (профилю) образования	<p>Знать: принципы, методы и приемы создания декоративной скульптуры; направления современного декоративно-прикладного искусства;</p> <p>Уметь: создавать декоративные скульптуры малых форм и предметы интерьера из гипса, дерева;</p> <p>Владеть: способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов.</p>
ПК - 7	Способен к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	<p>Знать: методы организации творческого процесса скульптора, выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов в скульптуре;</p> <p>Уметь: определять последовательность выполнения скульптуры из различных материалов, выбирать необходимый инструмент для выполнения декоративной скульптуры;</p> <p>Владеть: минимальными практическими навыками по работе со скульптурными материалами и инструментами.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Монументально – декоративная живопись. Мозаика, виды мозаики.	18	-	10	8	-
Тема 2. Керамика, виды керамики, роспись (керамические панно, декоративные формы).	18	-	10	8	-
Тема 3. Металл, применение декоративных изделий из металла в среде интерьера и экстерьера. Виды технологий обработки металлов.	18	-	10	8	-
Тема 4. Декоративный рельеф, виды рельефа.	18	-	10	8	-
Всего часов за II семестр	72	-	40	32	-
Всего часов за весь период обучения	72	-	40	32	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Практические задания

Тема 1. Монументально – декоративная живопись в технике мозаика, виды мозаики. Традиционные и современные виды мозаик.

1. Мозаика, вид монументальной живописи.
2. Декоративные панно из смальты, стекла, металла.
3. Флорентийская мозаика, венецианская мозаика, римская мозаика.
4. Имитация мозаики, материалы и техники исполнения.

Формат: 40 – 30см. на планшете формата 50х40см.

Материал: Имитация смальты, цементные и клеевые растворы, гуашь, бумага

Выполнить: имитацию смальты. Изучить основную и дополнительную литературу по теме

Литература: [[3](#); [4](#); [7](#); [9](#)]

Тема 2. Керамика, виды керамики, роспись (керамические панно, декоративные формы).

1. Каменные массы, гончарные массы, майолика, фаянс, фарфор.
2. Ангоб, глазурь, пигменты для керамики.
3. Технология шамотного и гончарного производства.

Формат: Диаметр 30см., толщина 1см.

Материал: Гипс, гуашь.

Выполнить: разработка эскиза декоративной тарелки (геральдическое изображение, декоративное). Изучить основную и дополнительную литературу.

Литература: [[1](#); [4](#); [8](#)]

Тема 3. Металл, применение декоративных изделий из металла в среде интерьера и экстерьера. Виды технологий обработки металлов. Применение металла в среде. Виды металлов применяемых в декоративном искусстве.

1. Техники исполнения декоративных изделий из металла.
2. Декоративная покраска изделий из металла, чернение.
3. Имитация изделий из металла для проектной работы.

Формат: 30х30см., перспектива 10х30см., планшет формата 50х40см.

Материал: бумага, гуашь.

Выполнить: макет решетки, ситуационная перспектива. Изучить основную и дополнительную литературу.

Литература: [[5](#); [8](#); [9](#)]

Тема 4. Декоративный рельеф, виды рельефа.

1. Применение рельефа в оформлении среды интерьера, городской среды.
2. Применение рельефа монументально декоративной живописи.

Формат: 30 – 40см., на планшете формата 50х40см.

Материал: бумага, гуашь, шпаклевка.

Выполнить: фрагмент декоративного рельефа, нанесение фактуры рельефа согласно эскиза. Изучить основную и дополнительную литературу.

Литература: [[2](#); [3](#); [5](#); [10](#)]

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий. при изучении дисциплины «Основы производственного мастерства».

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопрос 1

Как иначе называют искусство скульптуры?

- А) моделирование
- Б) ваяние
- В) формообразование
- Г) макетирование

Вопрос 2

Как переводится слово «пластика» с греческого языка?

- А) «вырезать»
- Б) «лепить»
- В) «строить»
- Г) «сворачивать»

Вопрос 3

Какой из классических образцов взят за основу изучения строения частей лица и головы человека?

- А) «Аполлон» Леохара
- Б) «Дискобол» Мирона
- В) «Мыслитель» Родена
- Г) «Давид» Микеланджело

Вопрос 4

Какой вид скульптуры представляет собой изображение на плоскости?

- А) рельеф
- Б) памятник
- В) статуя
- Г) торс

Вопрос 5

В первобытнообщинном строе скульптура нередко использовалась в качестве:

- А) игрушек
- Б) амулетов
- В) монет
- Г) подарков

Вопрос 6

В каком из видов скульптуры решается преимущественно художественно-образные задачи?

- А) монументально-декоративная
- Б) станковая
- В) архитектурно-декоративная
- Г) садово-парковая

Вопрос 7

Как называется скульптура, входящая в архитектурный ансамбль?

- А) монументальная
- Б) станковая

- В) декоративная
- Г) модельная

Вопрос 8

Как называется скульптура, расположенная на зданиях, мостах и фонтанах?

- А) станковая
- Б) декоративная
- В) мелкая пластика
- Г) монументальная

Вопрос 9

Скульптура, не связанная с архитектурой, самостоятельная – это:

- А) монументальная
- Б) станковая
- В) садово-парковая
- Г) интерьерная

Вопрос 10

Невысокий рельеф – это:

- А) барельеф
- Б) горельеф
- В) контррельеф
- Г) прорезной рельеф

Вопрос 11

Форма, выходящая из плоскости на две трети объема, называется:

- А) круглая скульптура
- Б) горельеф
- В) лепнина
- Г) барельеф

Вопрос 12

Глиптика – это

- А) общее название всех изделий из глины
- Б) рельефное изображение на плоскости
- В) роспись объемного изображения
- Г) резьба по драгоценному камню

Вопрос 13

Какой вид керамических изделий отличается яркой росписью?

- А) шамот
- Б) фаянс
- В) терракота
- Г) майолика

Вопрос 14

Мелкая пластика из обожженной глины – это:

- А) терракота
- Б) керамика
- В) глиптика
- Г) кирпич

Вопрос 15

Закончите фразу: «Под техникой исполнения скульптуры в общем смысле понимают ... »

Вопрос 16

Станковая скульптура – это ...

Вопрос 17

Монументально-декоративная скульптура – это ...

Вопрос 18

Статичным равновесием композиции называется ...

Вопрос 19

Динамичное равновесие – это ...

Вопрос 20

Ритмом называется ...

Вопрос 21

Симметрия – это ...

Правильные варианты ответов:

- 1). Правильный ответ: «Б».
- 2). Правильный ответ: «Б».
- 3). Правильный ответ: «Г».
- 4). Правильный ответ: «А».
- 5). Правильный ответ: «Б».
- 6). Правильный ответ: «Б».
- 7). Правильный ответ: «А».
- 8). Правильный ответ: «Б».
- 9). Правильный ответ: «Г».
- 10). Правильный ответ: «Г».
- 11). Правильный ответ: «Б».
- 12). Правильный ответ: «Г».
- 13). Правильный ответ: «Г».
- 14). Правильный ответ: «Б».
- 15). ...методы и приёмы, используемые скульптором для создания своих работ»
- 16). ...вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением.
- 17). композиции, выполненные в качестве декораций и дополнения к архитектурным сооружениям или комплексам.
- 18). состояние, при котором части композиции сбалансированы между собой таким образом, что вызывают ощущение зыбкой неподвижности.
- 19). состояние системы или структуры, в которой, несмотря на её изменения, общее соотношение или конфигурация сил и энергии остаётся постоянным.
- 20). воспринимаемая форма протекания во времени каких-либо процессов.
- 21). соразмерность, пропорциональность частей чего-либо, расположенных по обе стороны от центра.

8.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ II СЕМЕСТР

Тема 4. Декоративный рельеф, виды рельефа.

1. Применение рельефа в оформлении среды интерьера, городской среды.
2. Применение рельефа монументально декоративной живописи.

Формат: 30 – 40см., на планшете формата 50x40см.

Материал: бумага, гуашь, шпаклевка.

Выполнить: фрагмент декоративного рельефа, нанесение фактуры рельефа согласно эскиза.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является методов работы с материалами и применение их на практике. Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по скульптуре постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (лепка).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания тестовых заданий	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания зачет с оценкой	
отлично (5)	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)	Заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)	Заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Цветовая гармония интерьера. — \[б. м.\] : Ниола 21-й век. — 124 с. : ил.](#)
2. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с. : ил.](#)
3. [Георгиевский О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. — М. : Архитектура-С, 2004. — 144 с. : ил.](#)
4. [Георгиевский О. В. Техническое рисование и художественно-графическое оформление архитектурных чертежей. — М. : АСТ ; Астрель ; Профиздат, 2005. — 63 с. : ил.](#)
5. [Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика. — М. : КДУ, 2010. — 154 с.](#)
6. [Крашенинников В. Н. Товарные знаки. Теория и практика проектирования. — Луганск : \[б. и.\], 2006. — \[37 с.\]](#)
7. [Сервер Ф. А. Рисунок для начинающих. — М. : АСТ, 2004. — 175 с.](#)
8. [Чинь Франсис Д. К. Архитектура : форма, пространство, композиция. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 418 с. : ил.](#)
9. [Чинь Франсис Д. К. Архитектурная графика. — М. : АСТ, 2007. — 215 с. : ил.](#)

Дополнительная литература

1. Бхаскаран, Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М.: Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0154-4 : 875.00.
2. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 : 1000.00.
3. Устин, В.Б. Композиция в дизайне: Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин ; В.Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2007. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-17-035856-4 (АСТ). - ISBN 978-5-271-13139-4(Астрель) : 280.00.
4. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / Под общ. ред. А.В. Иконникова. - М.: Стройиздат, 1990. - 335 с. : ил. - ISBN 5-274-00760-0 : 200.00.
5. Сидорова Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М. 1995
6. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. Каталог. Берн-Москва, 1993.
7. Бобринская Е. Концептуализм, М., 1994.
8. Бобринская Е. Футуризм. М., 2000
9. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0154-4 : 875.00.

Интернет-источники

1. <http://www.kristal-spb.ru/articles/tekhniki-vitrazha/>
2. <http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=13526&chapter=1>
3. <http://art-con.ru/node/1879>
4. <http://elsvarkin.ru/kovka-i-zakalka-metalla/tehnologiya-xolodnoj-kovki-metalla-svoimi-rukami/>
5. <http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/462>
6. <http://1-metr.com/955-shtukaturka-sgraffito-texnika-vypolneniya.html>
7. http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20dekor/teh_otdelka/sgraffito/sgraffito.htm

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.