

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

Кафедра дизайна среды

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль – Дизайн среды
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. N 1015

Программу разработала Волынчук Т.Д., преподаватель кафедры дизайна среды

Рассмотрено на заседании кафедры дизайна среды (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Губин И.Н

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы производственного мастерства» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 2-3 курсов бакалавриата (3-6 семестры) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна среды.

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами и профессиональными модулями. Формируемые дисциплиной компетенции, используются в процессе прохождения всех видов практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Основы производственного мастерства» раскрывает суть современных научных представлений о специфике эстетического восприятия природной и искусственной среды смежными отраслями дизайна, а также о синтезе разнообразных пластических искусств, многообразии художественных приёмов и прикладных технологий арт-дизайна и дизайна среды. Курс дисциплины даёт студентам теоретические и практические знания, формирует необходимые умения и навыки творческой работы с традиционными и современными материалами (в т.ч. формообразующими, конструктивными и декоративными), плоскими и пространственными моделями, популярными пластическими средствами изобразительного и декоративного искусства, смежных отраслей дизайна.

Изучение курса развивает образное и объемно-пространственное мышление студента, его художественный вкус и изобретательность, способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности художника, дизайнера среды. Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины, позволяют студенту самостоятельно, в процессе творческого поиска решать поставленные дизайнерские задачи.

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 устной и письменной форме (устный опрос по изучаемой тематике, просмотр текущих работ и обсуждение результатов выполнения практических заданий);
- промежуточный контроль успеваемости в форме экзамена (по результатам активности в семестре и просмотра итоговых работ).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (72 ч.), практические (68 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (67 ч.), контроль (9 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели преподавания дисциплины:

- качественная углублённая теоретическая и практическая подготовка бакалавра в направлении 54.03.01 Дизайн, по профилю «Дизайн среды» к работе с формообразующими, конструктивными и декоративными пластическими материалами;
- комплексное овладение студентами методом и предметом профессиональной деятельности, необходимыми компетенциями, позволяющими успешно применять полученные теоретические знания по прикладным технологиям художественного оформления изделий дизайна и приёмам работы с декоративными пластическими материалами, практические умения навыки в текущей образовательной деятельности и дальнейшей работе по специальности;
- формирование эстетического мировоззрения, логического, абстрактного и креативного мышления студентов;
- воспитание творческой личности, способной осуществлять практическую деятельность в сферах культуры и искусств, современного проектного производства, готовой к самостоятельному решению профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение произведений декоративно-прикладного и монументального искусства, архитектуры, дизайна, как основы абстрактного и объёмно-пространственного мышления, необходимого в художественном конструировании и модельной пластике;
- рассмотрение примеров декоративного оформления объектов искусственной среды в материале;
- изучение свойств разнообразных материалов, работающих в изобразительной и декоративной композиции;
- анализ физических законов эстетического восприятия;
- анализ технических средств прикладного творчества для определения подходов к выполнению дизайн-проекта;
- анализ способов формирования плоских и пространственных моделей в материале, как исходных данных для определения требований к дизайн-проекту;
- изучение принципов синтеза проектных решений в сферах прикладной декоративной пластики, арт-дизайна и дизайна среды;
- изучение способов использования пластических средств в оформлении интерьера и экстерьера;
- практическое освоение оформительских технологий, и специальных приёмов работы с декоративными материалами;
- освоение методов и технологий пластического моделирования;
- освоение методов коллективной и самостоятельной творческой работы, профессионального общения в художественном творчестве, дизайн-проектах, макетировании и моделировании.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и изучается студентами в течение 4-х семестров, согласно утверждённому учебному плану. Основной тип профессиональных задач – проектный, дополнительные типы задач решаемых данной дисциплиной – художественный и информационно-технологический.

Дисциплина «Основы производственного мастерства» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО, видами практики, подготовкой к государственной итоговой аттестации. Использование междисциплинарных связей обеспечивает последовательность и преемственность изучения материала, исключает дублирование учебного материала, что позволяет рационально распределять время обучения, способствует успешному овладению студентами заявленными компетенциями.

Данному курсу сопутствует изучение дисциплин и профессиональных модулей обязательной части учебного плана, таких как «Академический рисунок», «Техника и технология живописи и графики», «Объемно-пространственная композиция, пропедевтика», «Проектирование интерьера», «Проектирование экстерьера», «Проектирование наружной рекламы», «Макетирование и моделирование», «Материаловедение», «Основы синтеза искусств».

В программе дисциплины учтены также связи с другими учебными дисциплинами в части, формируемой участниками образовательных отношений, такими как: «Академическая живопись», «Специальный рисунок», «Специальная живопись».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: проектно-технологическая практика, преддипломная практика, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»: ПК-2.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-2	Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – предмет и специфику профессиональной деятельности в области работы с пластическими материалами; – дисциплинарную терминологию; – средства и методы и решения творческих задач. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать производственные технологии в дизайне; – анализировать проблему художественного оформления и определять требования к дизайн-проекту, ставить проектные задачи; генерировать дизайн-идеи; – синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; – художественно оформлять и демонстрировать проектные замыслы, идеи и проектные предложения с помощью вербальных, визуальных, технических и пластических средств; – транслировать проектные предложения в формах ручной графики, устной и письменной речи, макетирования и моделирования декоративных изделий. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – средствами и приемами декоративной пластики в области декоративно-прикладного искусства, арт-дизайна и дизайна среды; – средствами и приемами сбора исходных данных, синтеза гармоничных дизайнерских решений; – навыками анализа требований к дизайн-проекту и обоснования средств исполнения художественного изделия в материале; – навыками профессионального общения.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов				
	всего	очная форма			
		в том числе			
1	2	л	п	с.р.	кон
		3	4	5	6
Модуль 1. Имитация материалов и изделий					
Тема 1.1. Введение. Производственное мастерство в декоративном искусстве	2	2	-	-	-
Тема 1.2. Технологии графической имитации ценных декоративных материалов	18	8	8	2	-
Тема 1.3. Технологии макетирования произведений монументального искусства	16	6	6	4	-
Всего часов за 3 семестр:	36	16	14	6	-
Модуль 2. Мастерство декоративной росписи					
Тема 2.1. Роспись в декоративном и оформительском искусстве	14	6	6	2	-
Тема 2.2. Прикладные технологии колорирования и росписи ткани	14	6	6	2	-
Тема 2.3. Искусство витража и технологии ручной росписи стекла	18	8	8	2	-
Всего часов за 4 семестр:	72	20	20	32	-
Модуль 3. Мастерство объёмной пластики					
Тема 3.1. Пластика рельефных и объёмно-пространственных инсталляций	2	2	-	-	-
Тема 3.2. Синтетические технологии в дизайне и искусство папье-маше	16	6	8	2	-
Тема 3.3. Технологии растворной пластики и живописного рельефа	18	8	6	4	-
Всего часов за 5 семестр:	36	16	14	6	-
Модуль 4. Синтез прикладных искусств					
Тема 4.1. Искусство ковроделия и технологии ткацкого производства	32	10	10	12	-
Тема 4.2. Декоративная инсталляция в избранных прикладных техниках дизайна	40	10	10	11	9
Всего часов за 6 семестр:	72	20	20	23	9
Всего часов за весь период обучения:	216	72	68	67	9

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1.1. Введение. Производственное мастерство в декоративном искусстве

Цели и задачи дисциплины, предмет и методика изучения. «Основы производственного мастерства», как практическая дисциплина в историческом процессе. Декоративно-прикладное искусство в быту и практической деятельности человека. Традиционное ремесленное производство и арт-дизайн. Творческие и технологические процессы. Основные понятия о мастерстве декоративного оформления. Популярные прикладные виды деятельности в современном дизайне среды.

Литература: [1; 2; 10]

Тема 1.2. Технологии графической имитации ценных декоративных материалов

Графическая имитация материалов, как предмет исследования. Уникальные текстуры и фактуры. Имитация ценных пород древесины (дуб, ясень, палисандр, махагони, венге, зебрано, карельская берёза). Имитация пород природного камня (гранит, туф, мрамор, яшма, оникс, малахит, лазурит, бирюза). Имитация кожи и меха (крокодил, змея, страус, буйвол, нерпа, леопард, зебра). Имитация тканей (жаккард, твид, вельвет, гипюр и др.).

Литература: [2; 4; 10]

Тема 1.3. Технологии макетирования произведений монументального искусства

Монументально-декоративное искусство. Технологии инкрустации изделий и архитектурных конструкций. Искусство мозаики из камня и смальты. Интарсия, как инкрустация деревом по дереву, и насечка - металлом по металлу. Маркетри из шпона. Декоративный мотив. Узоры и изображения из крошки мрамора, керамики, металла, перламутра и т.п. Выкраска по тону. Разметка поверхности, с использованием графических шаблонов. Приёмы имитации мозаично панно в техниках коллажа и аппликации.

Литература: [3; 4; 5]

Тема 2.1. Роспись в декоративном и оформительском искусстве

Монументально-декоративное искусство в украшении архитектурных сооружений (декоративная живопись и скульптура, специальные виды отделки фасадов и интерьеров). Традиционная роспись стен и плафонов в техниках альфреско и альсекко. Восковая живопись (энкаустика и восковая пастель). Фактурные панно. Декоративные штукатурки и сграффито. Гризайль, как оформительская техника имитации рельефа. Алфрейные работы и техники фактурирования. Технологии аэрографии. Современные муралы и искусство граффити. Оформление сценических декораций, праздничных панно, стендов и т.п.

Литература: [3; 5; 8]

Тема 2.2. Прикладные технологии колорирования и росписи ткани

Художественный текстиль. Прикладные технологии колорирования растительных и шерстяных волокон. Природные и искусственные красители. Способы глубокого крашения пряжи, пропитки и колорирования тканей. Европейские и русские народные промыслы. Традиционные производственные средства наката и набивки рисунка. Приёмы узелкового крашения. Искусство свободной росписи тканей. Восточное искусство батик. Краски, резервирующие составы и растворители. Приспособления для нанесения резерва. Приёмы резервирования цветowych пятен. Специальные техники текстурирования.

Литература: [3; 5; 6; 7]

Тема 2.3. Искусство витража и технологии ручной росписи стекла

Монументальное искусство (памятники и монументы, скульптурные, живописные и мозаичные композиции для зданий, витражи, городская и парковая скульптура, фонтаны). Традиционные технологии исполнения витражей. Рамы металлические и бетонные. Заполнение рамных конструкций. Стекло литое и листовое, расписное и тонированное в массе. Способы имитации витража. Средства декупажа. Самоклеящиеся плёнки (цветные, зеркальные, матовые). Фольга. Контур. Краски по стеклу (прозрачные, матовые, с эффектом кракле и др.). Искусство фьюзинга. Мозаичные техники.

Литература: [3; 5; 8]

Тема 3.1. Пластика рельефных и объёмно-пространственных инсталляций

Искусство рельефа. Каменная (мраморная, гипсовая, бетонная) лепнина в архитектуре. Рельефное узорочье в деревянном и каменном зодчестве. Объёмно-пространственные инсталляции. Техники макетирования, с использованием пластмасс. Декоративный рельеф на поверхности изделий. Искусство бумагопластики. Техники резьбы и высечки. Техники плетения и интерьерные панно в шнуровой пластике. Техники гофрирования и плиссировки в искусстве тканепластики. Средства аппретирования. Панно в барельефе. Фито-декор. Мозаичные панно в технике тренкадис.

Литература: [3; 8; 9; 10]

Тема 3.2. Синтетические технологии в дизайне и искусство папье-маше

Синтез изобразительных и оформительских технологий. Временные экспозиции. Приёмы имитации объектов монументального искусства и классической скульптуры. Подручные пластические средства моделирования и макетирования. Сборные конструкции и креативные принципы формообразования. Раскрой листовых материалов (пенопласт, пеноплекс и т.п.). Формы-оболочки. Монтажные пены. Грунтовки и шпатлёвки. Резцы и абразивные обрабатывающие материалы. Лепная пластика. Работа с полимерной глиной и пластмассами. Заполнители (бумага, опилки, крошка, гранулы и т.п.) и пластификаторы (клеи, гипс, цемент, смолы и отвердители). Технические приёмы искусства папье-маше.

Литература: [3; 8; 9; 10]

Тема 3.3. Технологии растворной пластики и живописного рельефа

Античное искусство живописного рельефа. Алебастр и готовые гипсовые шпатлёвочные смеси. Скульптурные средства изображения пространственных форм с помощью декоративных фактур. Панно в живописном рельефе. Приёмы затворения скульптурной массы и контроль за временем схватывания раствора. Способы подготовки основания и приёмы фактурирования поверхности гипсового штукатурного слоя. Жёсткие кисти, стеки и мастихины. Поиск вариантов формирования рельефной пластической композиции в декоративной отделке интерьера.

Литература: [3; 8; 9; 10]

Тема 4.1. Искусство ковроделия и технологии ткацкого производства

Тканые и нетканые материалы. Традиционные виды рукоделия (вышивка, вязание, плетение, валяние, художественный текстиль). Использование стилизованного мотива и орнамента. Региональные особенности народного творчества. Традиционное ручное и современное производство ковров. Абстрагирование образа в декоре ковровых изделий. Ворсовые и безворсовые изделия. Петельные и набивные техники ковроделия. Канва. Производство полотна и текстиля. Ткацкий станок и приспособления. Техники ткачества. Типы переплетения волокон. Искусство гобелена.

Литература: [3; 4; 7; 8; 10]

Тема 4.2. Декоративная инсталляция в избранных прикладных техниках дизайна

Критерии оценки производственного мастерства. Дизайн-идея и качество художественного оформления предметной и архитектурной среды. Итоговая творческая работа в материале. Декоративная инсталляция (панно, пространственная конструкция, изделие бытового назначения, театральная декорация и т.п.) на избранную тему. Пластическая композиция, выполненная в освоенных техниках декоративно-прикладного, монументального, монументально-декоративного искусства. Оригинальность исполнения и авторский стиль.

Литература: [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]

6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1.2. Технологии графической имитации ценных декоративных материалов

Практическая работа 1.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ разнообразных графических средств имитации ценных природных материалов.
2. Изучение специальных графических техник и оформительских приёмов: рисование, сухая кисть, торцовка, накат, тиснение, граттаж, распыление, растяжка и т.п.
3. Графическая имитация текстуры и фактуры материалов: ценных пород древесины, разновидностей кожи и меха, пород природного камня, сортов ткани – 4 вида материалов, каждого по 6 образцов, размером $\geq 55 \times 75$ мм (материал: ватман, гуашь, акварель, масляные краски, растворитель тройник, кисти, клей, трафареты, губки, другие специальные приспособления. Планшет 40 x 50 см., формат А-2*).

Литература: [2; 4; 10]

Тема 1.3. Технологии макетирования произведений монументального искусства

Практическая работа 2.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров монументально-декоративного искусства, а также технологий мозаики и инкрустации.
2. Изучение приёмов макетирования художественных произведений, с использованием оформительских техник коллажа и аппликации, средств имитации материалов.
3. Оформление макета декоративного панно, имитирующего искусство мозаики, или инкрустации (материал: ватман, гуашь, кисти, выкраски, ножницы, клей. Планшет 40 x 50 см., формат А-2*).

Литература: [3; 4; 5]

Тема 2.1. Роспись в декоративном и оформительском искусстве

Практическая работа 3.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров украшения архитектурных сооружений средствами монументально-декоративного искусства, в т.ч. росписи стен и плафонов в техниках альфреско и альсекко, примеров восковой живописи в техниках энкаустики.
2. Сравнительный анализ средств декоративной отделки фасадов и интерьеров, оформления сценических декораций.
3. Живописная имитация рельефа архитектурного фриза в технике гризайль (материал: гипс, акриловый грунт, гуашь, кисти. Гипсокартон 20 x 30 см, формат А4*).

Литература: [3; 5; 8]

Тема 2.2. Прикладные технологии колорирования и росписи ткани

Практическая работа 4.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров художественного текстиля, в т.ч. свободной росписи и колорирования тканей по технологии искусства батик.
2. Освоение приёмов узелкового крашения.
3. Оформление мини-панно в техниках искусства батик (материал: шёлк, акриловые красители для батика, кисти. Подрамник 30 x 40 см, формат А3*).

Литература: [3; 5; 6; 7]

Тема 2.3. Искусство витража и технологии ручной росписи стекла

Практическая работа 5.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров монументального искусства, в т.ч. традиционных и современных видов витража.
2. Сравнительный анализ художественных средств классического витража и технических приёмов его имитации.
3. Оформление мини-панно в техниках декоративной росписи стекла (материал: стекло, акриловый контур, акриловые краски для росписи по стеклу, кисти, средства декупажа. Стекло 20 x 30 см, формат А4*).

Литература: [3; 5; 8]

Тема 3.2. Синтетические технологии в дизайне и искусство папье-маше

Практическая работа 6.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров синтеза различных технологий в оформлении временных экспозиций.
2. Сравнительный анализ подсобных пластических средств и оформительских приёмов формообразования.
3. Изучение технологий имитации монументальных сооружений и объектов классического искусства.
4. Оформление декоративной инсталляции в техниках макетирования, лепной пластики и искусства папье-маше (материал: лист пенополимера, резак, рейсшина металлическая, акриловый грунт, акриловая краска, цветные пигменты, кисти, клей монтажный, стеклосетка, бумага быстрорастворимая, клей ПВА и др.).

Литература: [3; 8; 9; 10]

Тема 3.3. Технологии растворной пластики и живописного рельефа

Практическая работа 7.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров живописного рельефа в античном и современном искусстве декоративной отделки интерьера.
2. Сравнительный анализ технических приёмов изображения пространственных форм с помощью декоративных фактур из гипсовой шпатлёвочной смеси.
3. Оформление декоративно панно в живописном рельефе из гипсового шпатлёвочного раствора (материал: акриловый грунт, шпатлёвочная смесь «Старт» и «Финиш», кисти, мастихины, абразивный лоскут, акриловая краска, цветные пигменты и др. Лист гипсокартона 30 x 40 см, формат А3*).

Литература: [3; 8; 9; 10]

Тема 4.1. Искусство ковроделия и технологии ткацкого производства**Практическая работа 8.****Выполнить:**

1. Рассмотрение примеров рукоделия, ткачества и ковроделия, технических средств и способов исполнения произведений искусства гобелена.
2. Сравнительный анализ технических приёмов ткачества и изготовления ворсовых и безворсовых ковровых изделий.
3. Подготовка ткацкого приспособления и освоение технических приёмов производства гобелена.
4. Оформление декоративно панно по технологиям ковроделия и искусства гобелена (материал: сапожная нить основы, гвозди, уток, пряжа цветная, иглы сапожные, крючок вязальный, картон изображения и др. Основная рама 30 x 40 см, формат А3*).

Литература: [3; 4; 7; 8; 10]

Тема 4.2. Декоративная инсталляция в избранных прикладных техниках дизайна**Практическая работа 9.****Выполнить:**

1. Сбор исходных данных для выполнения творческой работы и сравнительный анализ собранного материала, с целью определения требований к дизайн-проекту декоративной инсталляции и синтеза успешных проектных решений.
2. Формирование пластической композиции на избранную тему, которая выполняется в освоенных техниках декоративно-прикладного, монументального, монументально-декоративного искусства.
3. Оформление декоративной инсталляции в виде панно, пространственной конструкции, декоративного изделия бытового назначения, театральной декорации или др. - итоговая творческая работа в материале (материал – свободный выбор исполнителя. Размер изделия – не менее 30 x 40 см).

Литература: [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку их к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основа производственного мастерства» является внеаудиторная работа по закреплению теоретического и практического курса (4 учебных модуля), а также самоподготовка к аттестации.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовку к практическим занятиям;
- сбор исходных данных по изучаемой теме;
- выполнение упражнений на заданную тему и в заданной форме представления;
- самостоятельное завершение работы над очередным практическим заданием;
- оформление творческих тематических работ по дисциплине к просмотру;
- подготовка к промежуточной аттестации (экзамен).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 1 (3 семестр)

1. В чём основаны задачи дисциплины «Основы производственного мастерства»?
2. Объясните различие в значении терминов «имитация» и «подделка».
3. Опишите известные вам приёмы графической имитации ценных пород древесины, назовите эти породы.
4. Опишите известные вам приёмы графической имитации ценных пород камня.
5. Опишите известные вам приёмы графической имитации ценных видов кожи и меха, их характер.
6. Опишите основные приёмы имитации тканей, назовите характерные виды.
7. Кратко расскажите об известных вам техниках аппликации и коллажа.
8. Кратко объясните различие терминов «мозаика» и «фьюзинг».
9. Кратко расскажите об известных вам техниках интарсии и инкрустации.
10. Объясните значение терминов «маркетри» и «паркетри».

8.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 2 (4 семестр)

1. В чём различие в значении терминов «альфреско», «альсекко», «энкаустика» и кратко опишите технологии.
2. В чём различие в значении терминов «аэрография» и «граффити»? Кратко опишите технологию создания муралов.
3. Объясните значение термина «сграффито» и кратко опишите технологию.
4. Назовите основные объекты оформительского искусства.
5. Объясните различие в значении терминов «монументальное искусство» и «монументально-декоративное искусство», приведите примеры.
6. Объясните значение термина «художественный текстиль», приведите примеры.
7. Объясните значение терминов «накат», «набивка», «узелковое крашение» и кратко опишите технологию.
8. В чём различие технологий свободной росписи тканей и искусства батик?
9. Опишите известные вам приспособления для нанесения резерва и в чём отличие резерва от контура.
10. Опишите известные вам средства имитации и украшения витража.

8.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 3 (5 семестр)

1. К какому виду искусств относится рельефная пластика? Кратко характеризуйте основные виды декоративно рельефа.
2. Сравните термины «узорочье», «фриз», «лепнина», объясните различие.
3. Сравните основные технологии искусства бумагопластики, тканепластики и шнуровой пластики. Что и объединяет?
4. Назовите популярные материалы для выполнения мозаичного панно, и что такое техника «тренкадис»?
5. Опишите известные вам приёмы имитации объектов монументального искусства и классической скульптуры. Где подобные технологии применимы?
6. Назовите современные материалы для лепной декоративной пластики. Объясните термины «заполнители» и «пластификаторы».
7. Опишите известные вам технические приёмы искусства папье-маше. Где подобные технологии применимы?
8. Объясните значение терминов «барельеф», «горельеф» и «живописный рельеф», приведите примеры использования различных типов рельефа в дизайне.

9. Как называется тип рельефа, в котором изображения пространственных форм передаются с помощью декоративных фактур?

10. Перечислите технические средства, которые применяются в работе над различными типами рельефа.

8.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 4

- ЭКЗАМЕН

(6 семестр)

1. Приведите примеры тканых и нетканых материалов. Какие их свойства активно используются в дизайне среды?

2. Объясните значение термина «рукоделие» и приведите примеры традиционных видов этого производства.

3. Объясните значение термина «художественный текстиль», приведите характерные примеры соответствующих изделий.

4. Сравните значения терминов «изобразительный мотив» и «орнаментика», объясните связь между ними в декоре ковровых изделий.

5. Приведите примеры ворсовых и безворсовых тканей и ковровых изделий, сферы их применения в современном дизайне среды.

6. Сравните значения терминов «основа», «уток» и «канва», объясните их роль в производстве ковров и гобеленов.

7. Перечислите технические средства, которые применяются в производстве ковров и гобеленов.

8. Сравните значения терминов «декоративно-прикладное искусство» и «арт-дизайн», объясните связь и различия между ними.

9. Сравните технологии декоративно-монументального и монументального искусства, объясните связь и различия между ними.

10. Назовите основные критерии оценки производственного мастерства. Какую роль играют качество и оригинальность исполнения в представлении об авторском стиле?

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.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, при необходимости, - индивидуальные консультации.

Согласно учебному плану, изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой и самостоятельной работы над тематическим заданием.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных проблемах курса, а также отдельных вопросах, вызывающих у студентов затруднение при изучении темы. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты выполняют учебные упражнения, вынесенные в план практического занятия. Помимо данной работы, в устной форме проводится защита технических решений, возникших при выполнении текущего практического задания по изучаемой теме, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием.

Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведен белый устный опрос, предполагающий выявление уровня теоретических знаний по пройденному материалу.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания теоретических знаний предмета	
Отлично (5)	Студент ответил на 85-100 % вопросов. Он глубоко и в полном объеме владеет программным материалом, грамотно, исчерпывающе и логично излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, на высоком продуктивном уровне обосновывает идеи и принятые решения.
Хорошо (4)	Студент ответил на 84-55 % вопросов. Он знает программный материал, грамотно и по сути излагает в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности. При этом знает рекомендованную литературу, на продуктивном уровне обосновывает идеи и принятые решения.
Удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30 % вопросов. Он знает только основной программный материал, допускает неточности, непоследовательность изложения в устной или письменной форме. При этом поверхностно знает рекомендованную литературу, на репродуктивном уровне выражает идеи и принятые решения, не умея их обосновать.
Неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 29-0 % вопросов. Он проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с программным материалом. При этом не знает рекомендованную литературу, на начальном уровне выражает идеи и принятые решения, не владеет терминологией.
Критерии оценивания практических знаний, умений и навыков	
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом и средствами его технического обеспечения. Грамотно, исчерпывающе и логично излагает знания в графической работе. При этом проявляет творческий подход к выполнению тематических заданий, умело обосновывает идеи и принятые технические решения. Отлично владеет умениями и навыками выполнения практических задач на продуктивном уровне.
Хорошо (4)	Студент знает программный материал и средства его технического обеспечения. Грамотно и по сути излагает знания в проектно-графической форме, допуская незначительные неточности. При этом проявляет творческий подход к выполнению тематических заданий, обоснованию идеи и принятых технических решений. Хорошо владеет умениями и навыками выполнения практических задач на продуктивном уровне.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, ошибки и непоследовательность в работе. При этом он удовлетворительно владеет умениями и навыками выполнения практических задач, технических решений на репродуктивном уровне.
Неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с программным материалом и техническим обеспечением, испытывает трудности в практическом применении полученных знаний, умений и навыков в конкретных ситуациях. Технические решения на начальном уровне.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие / Л. В. Фокина. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 239, \[2\] с. : ил.](#)
2. [Папанек В. Дизайн для реального мира / В. Папанек; пер. с англ. Г. Северской. — М.: Д. Аронов, 2004. — 253 с.: ил.](#)
3. [Виды и техники декоративно-прикладного искусства : метод. пособие / сост. Е. Г. Шашуловская, И. В. Кузьминова. — Ростов н/Д : \[б. и.\], 2013. — 40 с.](#)
4. [Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: учебник для художников / И. Т. Волкотруб. — 2-е изд. перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1988. — 192 с.: ил.](#)
5. [Величко Н. Роспись: техники, приемы, изделия / Н. Величко. — М. : АСТ-ПРЕСС, 1999. — 174 с.: ил.](#)
6. [Гильман Р. А. Художественная роспись тканей: учеб. пособ. / Р. А. Гильман. — М.: Владос, 2005. — 159 с.: ил.](#)
7. [Основы художественного ремесла: в 2-х ч.: пособие, Ч. 1: Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей. Композиция и колорирование текстильных художественных изделий / В. А. Барадудин, Н. Т. Климова, Л. А. Кожевникова и др.; под ред. В. А. Барадудина, О. В. Танкус. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 1986. — 240 с.: ил.](#)
8. [Основы художественного ремесла: в 2-х ч. : пособие, Ч. 2 : Художественные лаки. Резьба и роспись по дереву. Художественная обработка кости, рога, металла. Керамическая игрушка. Уроки мастерства / В. А. Барадудин, Б. И. Коромыслов, Ю. В. Максимов и др.; под ред. В. А. Барадудина. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 1987. — 272 с.: ил.](#)
9. [Большаков А. И. Декоративная лепка. — М. : Госиздат по строительству и архитектуре, 1951. — 155 с.](#)
10. [Джадкинс Р. Искусство креативного мышления / пер. с англ. П. Миронова. — М.: Азбука-Аттикус, 2016. — 280 с.: ил.](#)

Дополнительная литература

1. [Аронов В.Р. Художник и предметное творчество: Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. — М.: Сов. художник, 1987. — 232 с.: ил.](#)
2. [Методическое пособие по дисциплине "Народные промыслы" / рец. Э. В. Шачкова, И. В. Заргарян. — Ялта : КФУ им. В. И. Вернадского, 2018. — 129 с.](#)
3. [Синеглазова М. А. Распишем ткань сами / М. А. Синеглазова. — М.: Профиздат, 1998. — 111 с.: ил.](#)
4. [Художній розпис тканин: "Гарячий батік": метод. вказівки до виконання практичних та самостійних завдань для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації «Художньо-костюмерне оформлення театральних вистав та кіно» / уклад. А. С. Малхасян. — Луганськ: ЛДКМ, 2012. — 16 с.](#)
5. [Базанов В. Техника изготовления театральных декораций / В. Базанов. — Л.: Искусство, 1961. — 94 с.](#)
6. [Скиннер К. Декоративные поверхности: энциклопедия / К. Скиннер. — М. : Арт-Родник, 2007. — 122 с. : ил.](#)
7. [Федоров М. В. Объемно-пространственная композиция в проекте и натуре / М. В. Федоров, Ю. И. Короев. — М.: Госстройиздат, 1961. — 147 с. : ил. Федоров М. В. Объемно-пространственная композиция в проекте и натуре / М. В. Федоров, Ю. И. Короев. — М.: Госстройиздат, 1961. — 147 с. : ил.](#)

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Архитектурно-художественная композиция. Сборник научно-методических трудов № 4 / . - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7408-0138-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221955>
2. Быстрова, Т.Ю. Философия дизайна: учебно-методическое пособие / Т.Ю. Быстрова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-7996-0691-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311>
3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие / Н.А. Лепская. - М.: Когито-Центр, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-89353-395-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067>
4. Янковская, Ю.С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология : учебное пособие / Ю.С. Янковская. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 234 с. - ISBN 978-5-7408-0150-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222115>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, согласно расписанию занятий. Для проведения практических занятий используются специализированное оборудование и аудиторный фонд, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа примерного материала и презентаций студенческих работ.

На занятиях по данной дисциплине используется учебная мастерская, оборудованная рабочими столами, стеллажами для наглядных пособий и производственно инвентаря, приспособлениями для обработки разнообразных пластических материалов, стационарным компьютером, интерактивной доской. Также для работы с художественными материалами используется подсобное помещение, оборудованное технической мойкой, системами вентиляции, водопровода и канализации.

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 (в т.ч. графические редакторы 3DSMAX, ArchiCad, CorelDraw и др.), электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.