

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
КАФЕДРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

**АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,
ПРАКТИК И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**Специальность 54.09.02 Мастерство декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов (по видам)**

**ВИД
Художественная керамика**

**Уровень подготовки кадров высшей квалификации
в ассистентуре-стажировке**

Форма обучения:
Очная

Кемерово 2021

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВ

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний в области истории и философии искусства, а также навыков интерпретации явлений современной проектной и художественной культуры и проектно-творческой деятельности художника декоративно-прикладного искусства.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

- УК-1 - Готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний, включая область проектной и художественной культуры для обогащения содержания своей педагогической и проектно-творческой деятельности.

- УК-2 - Способность уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности, отбирать, оценивать произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широком историческом и культурном контексте.

- УК-3 - Способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника декоративно-прикладного искусства (педагогической и художественно-проектной), следить за развитием материальной культуры в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

- УК-4 - Способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области художественного творчества, проектной деятельности, искусства и культуры.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие вопросы искусства в истории философии. Искусство как предмет философского исследования. Проблемы философии искусства в античности. Проблемы философии искусства в средние века. Проблемы философии искусства в эпоху Возрождения и Нового Времени. Проблемы философии искусства в эпоху Просвещения. Проблемы философии искусства в XIX веке. Проблемы философии искусства в европейской и отечественной философии рубежа XIX - начала XX века. Проблемы философии искусства в теоретических трудах мыслителей первой половины XX века. Проблемы философии искусства в философии рубежа XX - начала XXI века.

Раздел 2. Категории и проблемы философии искусства. Значение и смысл в искусстве. Философия иконы. Иконографические методы исследования искусства. Иконология в философии искусства. Структурализм в философии искусства. Семиотика в философии искусства. Психологизм, антипсихологизм и психоанализ в искусстве. Социологические аспекты искусства. Герменевтика как подход к интерпретации искусства. Теоретические принципы искусства постмодернизма.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часа.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель освоения дисциплины: формирование способности к практическому владению иностранным языком, позволяющей использовать его в различных видах профессиональной деятельности в иноязычной среде.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

УК-5 - Способность пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения и ознакомления с мировыми достижениями в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Профессиональная деятельность в России и в мировом образовательном пространстве (профессия и жизнь, образовательная система ВПО, направления

профессиональной деятельности, презентация своей профессиональной деятельности на иностранном языке).

Раздел 2. Особенности организации профессионально-академического текста в области культуры и искусства на иностранном языке (речевые клише, фразовые обороты, переводческие приемы).

Раздел 3. Профессиональный терминологический словарь (терминологическая лексика профессиональной направленности, терминологический словарь для использования в проектно-художественной и научно-исследовательской деятельности на иностранном языке, лексика для формирования суждений по актуальным проблемам в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов).

Раздел 4. Творческие и научные мероприятия (профессиональные мероприятия творческой, просветительской, проектной и презентационной направленности (конференции, семинары, симпозиумы, мастер-классы, выставки, творческие проекты), монологическая, диалогическая и полилогическая речь на мероприятиях).

Раздел 5. Средства массовой информации и коммуникации и профессиональный дискурс (общение как искусство, человек в мире коммуникации, этика общения и профессионального дискурса на иностранном языке, технологии ведения переговоров и представления своей деятельности на иностранном языке).

Раздел 6. Модель современного специалиста выбранной специальности (профессиональные навыки, знания, умения, информационная культура художника декоративно-прикладного искусства, современные требования, условия, перспективы сферы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов).

Раздел 7. Место профессии в странах изучаемого языка (профессиональная деятельность и культура художника декоративно-прикладного искусства, преподавателя творческих дисциплин, история, современное состояние, проблемы и перспективы сферы культуры и искусства в стране изучаемого языка, известные зарубежные деятели профессиональных сообществ, профессиональных ассоциаций и творческих союзов).

Раздел 8. Зарубежные источники информации в области искусства (чтение профессионально-ориентированных текстов в области истории художественной культуры, материальной культуры в сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; чтение текстов, содержащих информацию о мировых достижениях (мастерстве) в области декоративно-прикладного искусства; аннотирование, конспектирование, воспроизведение текстов (пересказ).

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часа.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся по направлению подготовки кадров высшей квалификации 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» (по видам), комплекса знаний о социальной роли культуры в решении задач развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

УК-4 - способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области художественного творчества, проектной деятельности, искусства и культуры.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике. Понятие ценностей, их природа,

структура, классификация. Традиционная система ценностей российской цивилизации. Меры и механизмы реализации культурной политики.

Воспитательная составляющая государственной культурной политики. Формы и методы духовно-нравственного воспитания. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике.

Нормативная правовая база реализации культурной политики. Основные нормативные правовые акты в сфере культуры. Разработка федеральных и региональных программ сохранения и развития социокультурной сферы. Научно-методическое обеспечение культурной политики.

Культурная политика, как фактор национальной безопасности. Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России. Экономика культуры и культурные индустрии. Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы и искусства. Развитие национального сектора массовой культуры. Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры.

Культурно-языковая политика. Этнокультурная политика. Использование в российском публичном пространстве и государственных СМИ эталонного русского литературного языка. Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации, поддержка переводов на русский язык. Этнокультурные объединения.

Культурная политика в сфере профессионального искусства, науки и образования. Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Поддержка различных видов исполнительского искусства. профессиональные сообщества и творческие общественные организации. Развитие государственной системы образования в сфере культуры и искусства.

Просветительская деятельность в сфере культуры. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика. Роль организаций культуры в историческом и культурном просвещении и воспитании. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность.

Раздел 3. Международная культурная политика Российской Федерации и приоритеты региональной культурной политики. Российское культурное наследие за рубежом. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

Региональный уровень реализации культурной политики.

Культурная политика как фактор регионального развития. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

МАСТЕРСТВО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Цель освоения дисциплины:

Воспитание высококвалифицированных специалистов, способных создавать художественные произведения из керамики, разбирающихся в вопросах, связанных с образовательной, просветительской и научно-исследовательской деятельностью в сфере художественной керамики и профессионально владеющих исполнительским мастерством.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-4 - Способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

ПК-6 - готовность разрабатывать авторские проекты изделий, проекты художественных и декоративных комплектов, коллекций и производственных серий.

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

ПК-9 - способность быть мобильным в освоении художественного опыта в декоративно-прикладном искусстве разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.

ПК-12 - готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные со специалистами других областей искусства, архитектуры, дизайна, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры презентационные, выставочные, просветительские проекты в целях популяризации декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью воспитания у публики грамотного и заинтересованного отношения к искусству, материально-художественной и духовной культуре.

Содержание дисциплины:

Раздел I. Художественно-творческая деятельность в декоративно-прикладном искусстве (художественная керамика). Материально-технические средства в художественной керамике. Художественный язык в декоративно-прикладном искусстве (художественной керамике). Формы эстетической коммуникации в декоративно-прикладном искусстве: выставки, фестивали, мастер-классы. Технология проведения мастер-класса по художественной керамике. Выставочная экспозиция предметов декоративно-прикладного искусства (художественная керамика).

Раздел II. Производственно-творческие процессы в художественной керамике. Взаимосвязь художественного образа с технологией изготовления. Конструирование художественных керамических изделий из гончарных форм. Традиционные изделия. Декоративная скульптура. Модельно-формовочное дело. Методика изготовления кусковых гипсовых форм для круглой скульптуры. Керамическая живопись: пейзаж, портрет, сюжет и т. д. Устройство индивидуальной керамической мастерской: помещение, оборудование, материалы.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единицы, 1080 академических часа.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Цели освоения дисциплины:

- формирование способности осуществлять профессиональную педагогическую деятельность по творческим дисциплинам в образовательных организациях высшего образования и реализовывать образовательные программы уровня высшего образования (бакалавриата, магистратуры, ассистентуры-стажировки);

- формирование способности к использованию современных технологий художественного образования в профессиональной педагогической и просветительской деятельности в художественных образовательных учреждениях и организациях.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-1 - способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

ПК-2 - готовность анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области художественной педагогики в своей педагогической деятельности.

ПК-3 - способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.

ПК-4 - способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

ПК-5 - готовность осваивать передовые достижения в области педагогики, связанные с разнообразными методами, эпохами, стилями, жанрами, художественным направлениям.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Организационные основы преподавания творческих дисциплин в высшей школе. Система художественного образования в России. Цели и содержание художественного образования. Традиции академизма и новации в художественном образовании. Концепция информатизации в художественном образовании.

Реализация ФГОС ВО в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Особенности образовательной программы: характеристика направления подготовки, характеристика профессиональной деятельности, требования к результатам освоения программы, структура программы, условия реализации.

Современные образовательные технологии в художественном образовании. Классификация современных технологий обучения. Педагогические технологии в преподавании творческих дисциплин. Задачи педагогических технологий.

Раздел 2. Методика преподавания творческих дисциплин в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в образовательных организациях высшего образования. Основные виды учебной работы в высшей школе. Интерактивные занятия по творческим дисциплинам. Исследовательская работа в области декоративно-прикладного искусства. Профессиональный стандарт педагога высшего образования.

Методика и технология проведения лекции по творческим дисциплинам. Контакт и влияние на аудиторию, техника речи, контекстное обучение, групповая дискуссия, структурирование дискуссии.

Методика и технология проведения практического занятия по творческим дисциплинам. Структура практического занятия. Виды практического метода обучения - иллюстрация, демонстрация, показ. Групповая работа, групповое взаимодействие, педагогический рисунок.

Методика и технология проведения мастер-класса. Цель и задачи. Организационные особенности и формы проведения. Взаимодействие участников, результаты мастер-класса.

Раздел 3. Практика использования инновационных педагогических технологий в преподавании творческих дисциплин

Инновации в художественном образовании. Технология портфолио и выставочной деятельности. Организация творческих проектов и грантов, технология разработки и оформления документации. Алгоритм проведения творческого проекта.

Технология разработки учебно-методических материалов по творческим дисциплинам в высшей школе. Классификация учебно-методических материалов: учебная программа, практикум, учебное пособие и др. Современные требования к разработке учебных программ. Структура, методика и технология разработки, процесс рецензирования учебной программы.

Художественные технологии в учебном процессе. Экспонирование творческих работ, просмотр учебно-творческих работ, выставки творческих работ. Особенности оформления творческой работы.

Мультимедийные технологии в художественном образовании. Электронные учебные издания, электронная образовательная среда, виртуальная художественная среда.

Структура и особенности электронной образовательной среды. Особенности обучения творческим дисциплинам с использованием электронных ресурсов. Возможности дистанционного формата обучения по творческим дисциплинам в высшей школе.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 академических часа.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ПЕДАГОГИКИ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Цели освоения дисциплины:

- формирование способности выявлять и анализировать терминологические, концептуальные, художественные и педагогические проблемы в области декоративно-прикладного искусства;

- формирование умений определять пути и способы решения актуальных проблем художественно-проектного и педагогического творчества в области декоративно-прикладного искусства.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-10 - способность владеть методикой проведения научных исследований, оформления результатов этой деятельности в форме докладов, сообщений, лекций, публикаций.

ПК-11 - готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Концептуальные проблемы декоративно-прикладного искусства и пути их решения. Терминологические особенности и проблемы ДПИ и факторы их возникновения. Пути и способы систематизации и классификации в области ДПИ. Проблема моделирования и поиска концептуальных решений и формирования идей в ДПИ, дифференциации типов, видов и направлений ДПИ.

Проблема поиска концептуальных подходов и формирования идей в ДПИ. Концепция как система взглядов на явления и процессы, способ понимания и трактовки. Особенности развития декоративно-прикладного искусства и его терминологическое сопровождение. Декоративно-прикладное искусство, художественные ремёсла и промыслы в системе культуры на современном этапе.

Раздел 2. Художественные проблемы декоративно-прикладного искусства и способы их решения. Проблема поиска и формирования визуально-художественных образов в ДПИ. Художественный образ в произведениях и объектах ДПИ. наглядные образы: образы восприятия, образы воображения, образы представления. Виды образов: визуально-словесный, визуально-символический, визуально-предметный, комбинированный. Особенности создания образа в ДПИ через объем, линию, соотношение пропорций, цвет, ритм графику и т. д.

Методы создания образов: визуализация идеи. концептуализация изображения. Критерии оценки визуально-графических (проект) и объемных образов (созданный объект): оригинальность, адекватность идее, стилистика, качество исполнения. Способы воздействия образов в ДПИ: прямое, косвенное. Способы кодирования информации с помощью образов в произведениях и объектах ДПИ. Проблема стилистики в ДПИ.

Стилевое единство. гармонизация пространства, композиционное единство, авторский стиль.

Раздел 3. Проблемы моделирования образовательных программ в сфере декоративно-прикладного искусства. Модели образовательных программ в сфере ДПИ. Факторы формирования образовательных программ в области ДПИ: концепции и школы ДПИ (в художественной керамике: московская, ленинградская (петербургская), прибалтийская, сибирская).

Проблема моделирования образовательных программ в области ДПИ: предпрофессиональный уровень, среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, ассистентура-стажировка.

Формирование образовательных программ в сфере ДПИ в высшей школе.

Параметры моделей образовательных программ в области ДПИ: уровни проектного знания (методологический, теоретический, эмпирический, прикладной), типы мышления (конвергентное, дивергентное, концептуальное, художественное, проектное, визуальное), методы решения задач (репродуктивные, креативные, инновационные), виды деятельности (художественно-проектная, технологическая, экспериментально-исследовательская, педагогическая), степень адаптации, компетенции.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единицы, 720 академических часа.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Цель освоения дисциплины: углубленное изучение принципов и особенностей проектирования изделий из керамики для воплощения замысла в керамическом материале.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-6 - готовность разрабатывать авторские проекты изделий, проекты художественных и декоративных комплектов, коллекций и производственных серий.

ПК-8 - способность обладать знаниями закономерностей и методов проектно-творческой деятельности, применять современные производственные, технологические и инженерно-конструкторские решения, владеть авторскими технологиями художественного творчества.

ПК-9 - способность быть мобильным в освоении художественного опыта в декоративно-прикладном искусстве разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

ПК-12 - готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные со специалистами других областей искусства, архитектуры, дизайна, и других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры презентационные, выставочные, просветительские проекты в целях популяризации декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью воспитания у публики грамотного и заинтересованного отношения к искусству, и культуре.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы формообразования и воплощения художественного образа в композиции, приемы ее гармонизации. Композиция и приемы её организации с помощью выразительных средств. Клаузура с использованием различных выразительных средств на примере ювелирных украшений.

Специфика объемно-пространственной и объемной композиции в ДПИ. Клаузура объемно-пространственной композиции в виде декоративного панно.

Художественный образ как основа композиции произведения. Клаузура объемной пластической композиции в виде мелкой пластики.

Раздел 2. Методология проектирования. Особенности применения теоретических знаний на практике. Проектирование как процесс создания произведений декоративно-прикладного искусства (роль проектного анализа). Графические эскизы формального характера, формирующие художественный пластический язык для шамотных изделий.

Применение концептуальных подходов к проектированию и методов генерации идей в процессе создания произведений декоративно-прикладного искусства. Клаузура по отработке различных подходов к проектированию шамотных изделий для оформления парковой зоны. Графические эскизы и эскизы в цвете в соответствии с различными концептуальными подходами и методами проектирования.

Применение компьютерных технологий в проектной деятельности. Формирование портфолио (брендбук) в графических редакторах. Оцифровка выполненных практических заданий. Дизайн, составление и верстка портфолио, подготовка к печати.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ

Цель освоения дисциплины: формирование системных знаний посредством овладения практическими способами и приемами академической скульптуры и объемно-пространственного моделирования формы с использованием пластических материалов и их применение в творческой деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-1 - способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

ПК-6 - готовность разрабатывать авторские проекты изделий, проекты художественных и декоративных комплектов, коллекций и производственных серий.

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

ПК-11 - готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

ПК-12 - готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные со специалистами других областей искусства, архитектуры, дизайна, и других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры презентационные, выставочные, просветительские проекты в целях популяризации декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью воспитания у публики грамотного и заинтересованного отношения к искусству, и культуре.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы формообразования и воплощения художественного образа в пластической форме. Понятие формообразования художественного образа. Выбор темы: целесообразность, необходимость, интерес. Материальные и исполнительские возможности.

Композиция пластических форм. Фор эскизы: наброски проекта в различных ракурсах, композиционное и конструктивное решение с различных сторон, гармоничное сочетание отдельных элементов и всей композиции в целом, выявление характерных особенностей для полного раскрытия темы.

Создание пластической формы в эскизном проекте. Эскизный проект в мягком материале. Гипсовая форма (кусовая или на расколотку). Гипсовая модель, имитационное тонирование.

Раздел 2. Особенности применения теоретических знаний и практических навыков на практике. Создание концепции пластических форм с учетом заданной среды. Сбор материала, графическая фиксация, пространственная соразмерность пластических форм, материальность, цветовое решение, монументальность.

Создание фор эскизов пластических формообразований с учетом заданной среды. Создание объемно-пространственного фор эскиза с применением метода монтажа фотографии. Создание пластической формы с учетом заданной среды в эскизном проекте. Эскизный проект на основе фор эскиза из мягкого материала в масштабе с применением метода монтажа фотографии.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ

Цель освоения дисциплины: углубление у ассистента-стажера профессиональных знаний и умений, воспитание высокой технико-исполнительской культуры в области художественной керамики.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-4 - способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

ПК-9 - способность быть мобильным в освоении художественного опыта в декоративно-прикладном искусстве разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

ПК-11 - готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Формообразование в художественной керамике. Пластические способы формообразования в художественной керамике. Формовочные массы: цветные и беложгущиеся глины. Фарфоровая масса. Жгутовой способ: сосуды, полые фигуры. Набивной способ: изразцы, плакетки, панно, сувениры.

Гончарный метод производства художественных керамических изделий. Гончарная мастерская. Открытые и закрытые гончарные формы. Сушка и обработка гончарных изделий: обработка основания и дна, приставные детали, декоративная фактура, пластическая деформация. Мелкосерийное производство, изготовление сувениров. Методика обучения гончарному мастерству.

Литье в производстве художественных керамических изделий. Литье из цветных и беложгущихся глин. Подбор литейного шликера. Сушка и обработка литых изделий, приставные детали. Литье скульптуры. Фарфоровое литье.

Раздел 2. Декорирование художественных керамических изделий

Декорирование майоликовых и гончарных изделий. Декорирование ангобами. Капельная роспись грушей, пастилаж, фляндровка. Пластическое декорирование, тиснение. Гравировка. Поливание глазурями, глазурование окунанием, глазурование кистью. Декорирование цветными эмалями. Роспись по белой эмали.

Декорирование керамических изделий из беложгущихся глин. Подглазурная кистевая роспись цветными пигментами. Роспись красками-растворами. Кистевая роспись по суховоздушному и утильному черепку. Глазурование бесцветной глазурью: окунание, распыление. Вырезание ажурных узоров. Кистевая роспись надглазурными красками. Методика обучения кистевой росписи по керамическому материалу.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

Цель освоения дисциплины: расширение и углубление у ассистента-стажера профессиональных компетенций, формирование знаний и умений в области проектирования художественных изделий из металла.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-4 - способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

ПК-9 - способность быть мобильным в освоении художественного опыта в декоративно-прикладном искусстве разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

ПК-11 - готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Специфика композиции в металле

Принципы композиционно-художественного формообразования изделий из металла. Взаимосвязь утилитарных, композиционных, эстетических качеств проектируемого изделия как единой системы. Знание и соблюдение основных особенностей материаловедения и технологии изготовления при проектировании художественных изделий из металла. Выполнение эскизов на основе исторических и современных аналогов.

Орнаментальные композиции и их применение в проектировании художественных изделий из металла. Структура ленточного, осевого, сетчатого орнамента в художественных изделиях из металла. Растительный и геометрический орнамент в художественных изделиях из металла. Стилизация и принципы трансформации образа в орнаментальные мотивы. Традиционные орнаменты в художественных изделиях из металла. Проектирование филигранных, чеканных, тисненых элементов орнаментального декора в художественных изделиях из металла. Графические упражнения с элементами орнаментального декора.

Стиль как единство образной системы и художественно-выразительных средств проектируемого изделия. Влияние исторически сложившихся и современных стилевых направлений на конструктивно-художественные особенности при проектировании художественных изделий из металла.

Раздел 2. Методология проектирования художественных изделий из металла

Взаимосвязь техники выполнения в металле и композиционного решения. Влияние материала и техники выполнения будущего изделия на принципы формообразования и законы соподчинения, доминанты, равновесия. Влияние материала на масштаб проектируемых изделий. Ритм, пропорции, статичность, динамичность, объемно-пространственная структура, фактура, цвет: их роль в создании проектируемых изделий. Техника отмывки при проектировании художественных изделий из металла.

Конструирование и макетирование в проектировании художественных изделий из металла. Конструирование и макетирование как составные части проектирования художественных изделий из металла. Графический язык как основа проектирования художественных изделий из металла. Чертежи для определения конструкции и объема изделия из металла. Моделирование из проволоки, пластилина, воска, картона, дерева. Перенесение плоскостного чертежа на объемную модель будущего изделия.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ В ИНТЕРЬЕРЕ

Цель освоения дисциплины: совершенствование целостного представления о процессе проектирования пластических форм в интерьере, навыков владения системообразующим анализом для создания художественного произведения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-4 - способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Предметы интерьера из керамики и дополнительных материалов. Классификация проектов.

Раздел 2. Декоративная скульптура в интерьере. Интерьерная скульптура из керамики с антропоморфными или анималистическими мотивами.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭКСТЕРЬЕРЕ

Цель освоения дисциплины:

- совершенствование целостного представления о создании проектных решений для экстерьера, навыков владения системообразующим анализом для создания художественного произведения.

Место дисциплины в структуре ОПОП ассистентуры-стажировки

Дисциплина «Проектные решения в экстерьере» входит в вариативную часть образовательной программы по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (художественная керамика)» и является дисциплиной по выбору.

В результате освоения дисциплины «Проектные решения в экстерьере» углубляются знания и умения, необходимые для успешного освоения специальной дисциплины базовой части ОПОП «Проектирование композиции на основе современных требований декоративно-прикладного искусства» и прохождения производственной практики (творческая).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-4 - способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества;

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

Содержание дисциплины:

Тема 1. Садово-парковая скульптурная композиция

Тема 2. Керамическое панно для декорирования фасада здания

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Цели дисциплины: формирование комплекса знаний в области теории художественного творчества, формирующих понимание общих принципов образного мышления, а также навыков интерпретации творческих практик художественной культуры.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

УК-2 - способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;

ПК-2 - готовностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области художественной педагогики в своей педагогической деятельности.

Содержание дисциплины:

Художественное сознание, его сущность и структура. Искусство в системе культуры. Личность художника и процесс художественного творчества. Художественное произведение как результат творчества. Особенности художественного восприятия. Знаковая система искусства. Морфология искусства. Типология исторического развития искусства.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

Цели дисциплины:

- формирование целостного представления о роли и месте информационной культуры в жизни современного общества;
- формирование информационного мировоззрения и информационной компетентности как основы профессиональной деятельности и профессиональной этики;
- развитие профессионального самосознания в целях личного профессионального саморазвития и постоянного повышения уровня квалификации.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

УК-2 - способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;

ПК-2 - готовностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области художественной педагогики в своей педагогической деятельности.

Содержание дисциплины:

Раздел 1 «Теоретические основы информационной культуры». Феномен информационной культуры в контексте глобальных изменений современного общества. Информационная культура как интегративное полидисциплинарное научное направление и область деятельности. Информационная культура как характеристика социального развития. Социальные институты, формирующие информационную культуру личности. Информационная подготовка и медиаобразование: международный и российский подходы.

Раздел 2 «Технологический подход к формированию информационной культуры личности». Технология поиска информации в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Технология свертывания информации. Технологии подготовки и оформления информационных продуктов в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТВОРЧЕСКАЯ

Цель производственной практики: творческая: приобретение ассистентом-стажером опыта творческой и выставочной деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-3 - способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.

ПК-7 - способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

ПК-10 - владение методикой проведения научных исследований, оформления результатов этой деятельности в форме докладов, сообщений, лекций, публикаций.

ПК-11 - готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

Содержание производственной практики: творческая

Организационный этап практики

Планирование проектной и художественной практики. Составление плана-графика творческой практики. Исследование опыта в проектируемой области, выявление тенденций.

Определение индивидуального задания ассистента-стажера. Определение цели и задачи области исследования. Обоснование окончательно сформулированных идей проекта.

Подготовительный этап практики

Прослушивание лекций по выбранной дисциплине. Художественная стилистика проекта. Функциональность проекта, его практическая значимость.

Проектирование конкретного задания. Определение и нахождение графической визуализации художественных образов проекта.

Проектирование конкретного задания. Определение и нахождение графической визуализации художественных образов проекта.

Практические и лабораторные занятия с использованием инновационных образовательных технологий

Производственно-исследовательский этап практики

Написание учебно-методических материалов к занятиям в соответствии с выбранной темой. Обоснование ведущих художественных образов проекта.

Разработка художественного проекта. Композиционное решение проекта. Создание объемно-пластического проекта произведения.

Выполнение пояснительной записки.

Выполнение модели в материале.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единицы, 1080 академических часа.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

Цель производственной практики: педагогическая: формирование системы теоретических знаний о подходах к преподавательской деятельности в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также практических умений их применения в профессиональной деятельности на основе реализуемых образовательных программ.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

ПК-1 - способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

ПК-3 - способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.

ПК-4 - способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

Содержание производственной практики: педагогическая

Раздел 1. Анализ моделей образовательных программ в сфере декоративно-прикладного искусства.

Структура и характеристика образовательных программ разного уровня: предпрофессиональный уровень, среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, ассистентура-стажировка. Параметры модели образовательной программы в сфере декоративно-прикладного искусства: уровень образования, сферы декоративно-прикладного искусства, объекты труда, уровни проектного знания, типы мышления, виды деятельности, методы решения задач, компетенции. Условия реализации образовательной программы в сфере декоративно-прикладного искусства: учебно-методические, организационные, информационные, материально-технические и др.

Раздел 2. Разработка методической документации по дисциплине

Учебно-программные ресурсы. Разработка тематического плана дисциплины. Учебно-методические ресурсы. Разработка методических указаний. Учебно-наглядные ресурсы. Разработка учебно-наглядных материалов. Учебно-библиографические ресурсы. Составление списка литературы. Учебно-контрольные ресурсы. Подготовка оценочных средств.

Раздел 3. Проведение учебных занятий по дисциплине

Формирование профессионального мышления художника декоративно-прикладного искусства. Методы развития концептуального мышления. Формирование знаний: репродуктивных, продуктивных, прикладных, системных. Уровни проектного знания: методологический, теоретический, эмпирический. Формирование деятельностного компонента профессиональной подготовки художника декоративно-прикладного искусства. Методы формирования проектного, художественного и визуального мышления художника декоративно-прикладного искусства. Формирование умений: репродуктивных, продуктивных, исследовательских, творческих. Развитие мотивационно-личностного компонента профессиональной подготовки художника декоративно-прикладного искусства: активность и вариативность в решении задач, ответственность, самостоятельность, инициативность.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часа.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Общие требования к государственной итоговой аттестации изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (по видам)», который устанавливает, что государственная итоговая аттестация обучающихся в ассистентуре-стажировке включает защиту выпускной квалификационной работы, состоящей из двух отдельно оцениваемых частей: представления творческо-исполнительской работы (проекта) и защиты реферата.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ассистентуры-стажировки по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» (вид: художественная керамика) составлена в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г., № 227.

Цель государственной итоговой аттестации выпускников ассистентуры-стажировки заключается в установлении соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства

и народных промыслов (по видам)» определение уровня сформированности универсальных и профессиональных компетенций.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

универсальными компетенциями (УК):

УК-1 - Готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний, включая область проектной и художественной культуры для обогащения содержания своей педагогической и проектно-художественной деятельности.

УК-2 - Способностью уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности, отбирать, оценивать произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широком историческом и культурном контексте.

УК-3 - способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника декоративно-прикладного искусства (педагогической, художественно-проектной), следить за развитием материальной культуры в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

УК-4 - способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области художественного творчества, проектной деятельности, искусства и культуры.

УК-5 способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения и ознакомления с мировыми достижениями в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Профессиональными компетенциями (ПК):

Педагогическая деятельность:

ПК-1 - способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

ПК-2 - готовностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области художественной педагогики в своей педагогической деятельности.

ПК-3 - способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.

ПК-4 - способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества.

ПК-5 - готовностью осваивать передовые достижения в области педагогики, связанные с разнообразными методами, эпохами, стилями, жанрами, художественным направлениям.

Художественно-проектная деятельность:

ПК-6 - готовностью разрабатывать авторские проекты изделий, проекты художественных и декоративных комплектов, коллекций и производственных серий.;

ПК-7 - способностью осуществлять проектные идеи и художественные замыслы.

ПК-8 - способностью обладать знаниями закономерностей и методов проектно-творческой деятельности, применять современные производственные, технологические и инженерно-конструкторские решения, владеть авторскими технологиями художественного творчества.

ПК-9 - способностью быть мобильным в освоении художественного опыта в декоративно-прикладном искусстве разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

Научно-исследовательская и просветительская деятельность:

ПК-10 - владеть методикой проведения научных исследований, оформления результатов этой деятельности в форме докладов, сообщений, лекций, публикаций.

ПК-11 - готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

ПК-12 - готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные со специалистами других областей искусства, архитектуры, дизайна, и других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры презентационные, выставочные, просветительские проекты в целях популяризации декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью воспитания у публики грамотного и заинтересованного отношения к искусству, и культуре.

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с избранным видом декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – в области художественной керамики, она должна продемонстрировать уровень подготовленности выпускника ассистентуры-стажировки к самостоятельной профессиональной деятельности в этой сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Государственная итоговая аттестация обучающихся в ассистентуре-стажировке по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» (вид: художественная керамика) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, состоящей из двух отдельно оцениваемых частей:

- представления творческо-исполнительского работы (проекта) по виду: художественная керамика;
- защиты реферата по теме выпускной квалификационной работы.

Творческо-исполнительский проект по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» (вид: художественная керамика) - это составная часть выпускной квалификационной работы, которая является результатом основного вида профессиональной деятельности художника декоративно-прикладного искусства – художественно-проектной деятельности в сфере художественной керамики.

Состав творческо-исполнительской работы:

- выставка творческих работ по виду: художественная керамика;
- приложения к выставке;
- компакт-диск с электронной версией всех выставок, где участвовал ассистент-стажер (выставки) и приложений (афиш, программ, дипломов, грамот и т. п. об участии в конкурсах, фестивалях и др.).

Выставка творческих работ – это продукт профессиональной деятельности художника декоративно-прикладного искусства, основная часть выпускной квалификационной работы, отражающая уровень его проектного, художественного, конструктивного и визуального мышления. В программе ГИА представлены параметры и критерии оценки творческо-исполнительской работы.

Реферат является составной частью государственной итоговой аттестации в ассистентуре-стажировке по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» (вид: художественная керамика) и выполняется по теме выпускной квалификационной работы.

Реферат в данном контексте – это краткое изложение:

- результатов исследования проблемы;
- авторских художественно-творческих проектных разработок (произведений);
- методических разработок для учебного процесса.

В программе ГИА представлены параметры и критерии оценки реферата.

По содержанию данный реферат является многоаспектным.

По целевому назначению реферат выполняет учебные и контрольные функции как составная часть государственной итоговой аттестации.

По знаковой природе информации реферат представляет собой текст, который реферирует разнообразные источники (первичные документы): текстовые, изобразительные, символические, пиктографические и т.п.

По уровню обработки информации реферат необходимо отнести к разряду продуктивных рефератов (а не репродуктивных), поскольку в нем отражаются продукты деятельности не только различных авторов, но и собственные проектные разработки.

По уровню креативности данный реферат является творческим, т.к., во-первых, отражает результаты художественно-творческой деятельности, во-вторых, их творчески интерпретирует.

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часа.