

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)*

Направленность *Изобразительное искусство, дополнительное образование в сфере дизайна*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2019**

Рабочая программа дисциплины Художественная обработка материалов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Баурова И. А., старший преподаватель кафедры
подпись изобразительных искусств и технологии

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 1 от 5.09.2019 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии

Высоцкий В. М.

Подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: получение профессиональных навыков художественной обработки дерева, глины, текстиля и стекла.

Задачи дисциплины:

- освоить технологии художественной обработки, дерева, текстиля, глины, стекла.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы технологии художественной обработки дерева, текстиля, глины и стекла;
- технологические приемы выполнения художественных изделий из дерева, текстиля, глины и стекла;
- технологические этапы ведения декоративной работы в разнообразных техниках художественной обработки дерева, текстиля, глины и стекла;
- методику проведения занятий по технологии обработки дерева, тканей, глины и стекла;

уметь:

- выполнять декоративно-художественные работы в техниках художественного текстиля, дерева, керамики и стекла (начиная от эскиза и заканчивая этапами художественного оформления и экспозиции изделий);
- создавать изделия в различных техниках художественной обработки материалов;
- организовать учебный процесс по «Художественной обработке материалов»;

владеть:

- навыками ведения декоративно-прикладной работы с учетом художественных традиций и современных технологий обработки материалов;
- навыками проведения учебных занятий по технологии художественной обработки материалов.

освоить компетенции:

- готов осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной образовательной программе (ПК-6).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6 - 9 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок, Живопись.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	6
Общая трудоемкость в часах	216
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	54
Лекции	2
Практические занятия	52

Самостоятельная работа в часах	90
Форма промежуточной аттестации	6, 9 семестр – экзамен,

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	2
Практические занятия	52
Консультации	4
Экзамен/экзамены	0,7
Всего	58,7

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические	Лабораторные	
1.	Виды художественной обработки древесины. Резьба по дереву (геометрическая, контурная, рельефная, скульптурная). Основные виды мозаики по дереву (маркетри, интарсия). Способы отделки древесины. Художественная роспись по дереву.		2	16		18
2.	Виды художественной обработки глины. Терракота. Глазурование, роспись, лощение. Рельеф в керамических изделиях.			10		26

3.	Виды художественной обработки стекла. Окраска стекла, роспись стекла. Гравировка, пескоструй. Травление стекла. Огранка стекла. Мозаика из смальты.			12		24
4.	Роспись по ткани. Набойка. Вышивка. Ткачество.			14		22
			2	52		90

5.2. Содержание:

Тема 1. Виды художественной обработки древесины. Декоративные свойства древесины. Характеристика древесных пород. Резьба по дереву. Виды резьбы. Плоскорельефная резьба: резьба с заovalенными контурами, заovalенная резьба с подушечным фоном, заovalенная резьба с подобранным фоном (Абрамцевско-кудринская). Плосковыемчатая резьба. Рельефная резьба. Плоскорельефная резьба. Прорезная (ажурная) резьба. Скульптурная резьба (Богородское). Мозаика. Инкрустация. Интарсия. Блочная мозаика. Маркетри. Изделия из капа и капокорня. Плетение из ивового прута. Плетение бересты. Роспись по дереву: Домовая роспись. Расписные прялки (Северодвинские, Мезенские, Борецкие, Городецкие донца). Хохломская роспись. Городец. Урало-сибирская роспись. Вятская роспись. Роспись анилиновыми красителями (Полхово-майданские мастера). Пермгорская роспись. Мезенская роспись.

Тема 2. Керамика. Свойства глины. Приемы украшения и виды керамических изделий: Рельефный орнамент и контррельеф, морение (томление), лощение, обварка, ангобная роспись, прозрачные глазури, майолика, терракоты, каменный товар, полуфаянс, фаянс, фарфор. Глиняная народная игрушка: игрушки старой Москвы, Скопинская игрушка, Жбанниковские игрушки, Абашевская игрушка, Липецкая игрушка, Курская игрушка, Орловская игрушка, Дымковская расписная, Каргопольская игрушка. Филимоновская игрушка, Тульская игрушка, Воронежская игрушка, Вырковская игрушка, Петровская игрушка. Технология изготовления народной игрушки. Русское изразцовое искусство: терракотовые плиты 15 – 16 вв., красные терракотовые изразцы 16 – 17 вв., муравленые изразцы, изразцы с прозрачными глазурями. Майолика: итальянские майолики XVI в., ярославские майолики XVII века, майолики Абрамцевской мастерской. Фаянс. Способы декорирования фаянса. Египетский фаянс. Персидский фаянс. Испано-мавританские фаянсы. Фаянсы из Сен-Поршера. Французский фаянс XVIII в. Английский фаянс второй половины XVIII в. Старый русский и советский фаянс. Фарфор. Китайский фарфор. Европейский фарфор. Старый русский и советский фарфор.

Тема 3. Художественное стекло. Художественная обработка литого стекла. Специфика материала и способы декорирования изделий из стекла. Художественное стекло Европы и России, история и современность. Окраска стекла. Роспись по стеклу. Гравировка. Травление. Огранка. Спекание (фьюзинг). Пескоструй.

Тема 4. Художественная обработка текстиля: вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружевоплетение, роспись тканей. Набойка. Русские шали. Шпалеры. Ковроткачество. Гобелен. Вышивка. Кружево. Батик.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1.	Художественная обработка дерева	Теоретическое исследование одного из видов художественной обработки дерева (на выбор)	18	Реферат
2.	Художественная керамика.	Теоретическое исследование одного из видов художественной керамики (на выбор)	26	Таблица – методическое пособие
3.	Художественная обработка стекла	Теоретическое исследование одного из видов художественной обработки стекла (на выбор)	24	Доклад-постер
4.	Художественная обработка текстиля	Теоретическое исследование одного из видов художественной обработки текстиля (на выбор)	22	Презентация

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Тема 1. Виды художественной обработки древесины. Декоративные свойства древесины. Характеристика древесных пород. Резьба по дереву. Виды резьбы. Плоскорельефная резьба: резьба с заovalенными контурами, заovalенная резьба с подушечным фоном, заovalенная резьба с подобранным фоном (Абрамцевско-кудринская). Плосковыемчатая резьба. Рельефная резьба. Плоскорельефная резьба. Прорезная (ажурная) резьба. Скульптурная резьба (Богородское). Мозаика. Инкрустация. Интарсия. Блочная мозаика. Маркетри. Изделия из капа и капокорня. Плетение из ивового прута. Плетение бересты. Роспись по дереву: Домовая роспись. Расписные прялки (Северодвинские, Мезенские, Борецкие, Городецкие донца). Хохломская роспись. Городец. Урало-сибирская роспись. Вятская роспись. Роспись анилиновыми красителями (Полхово-майданские мастера). Пермгородская роспись. Мезенская роспись.

Тема 2. Керамика. Свойства глины. Приемы украшения и виды керамических изделий: Рельефный орнамент и контррельеф, морение (томление), лощение, обварка, ангобная роспись, прозрачные глазури, майолика, терракоты, каменный товар, полуфаянс, фаянс, фарфор. Глиняная народная игрушка: игрушки старой Москвы, Скопинская игрушка, Жбанниковские игрушки, Абашевская игрушка, Липецкая игрушка, Курская игрушка, Орловская игрушка, Дымковская расписная, Каргопольская игрушка. Филимоновская игрушка, Тульская игрушка, Воронежская игрушка, Вырковская игрушка, Петровская

игрушка. Технология изготовления народной игрушки. Русское изразцовое искусство: терракотовые плиты 15 – 16 вв., красные терракотовые изразцы 16 – 17 вв., муравленые изразцы, изразцы с прозрачными глазурями. Майолика: итальянские майолики XVI в., ярославские майолики XVII века, майолики Абрамцевской мастерской. Фаянс. Способы декорирования фаянса. Египетский фаянс. Персидский фаянс. Испано-мавританские фаянсы. Фаянсы из Сен-Поршера. Французский фаянс XVIII в. Английский фаянс второй половины XVIII в. Старый русский и советский фаянс. Фарфор. Китайский фарфор. Европейский фарфор. Старый русский и советский фарфор.

Тема 3. Художественное стекло. Художественная обработка литого стекла. Специфика материала и способы декорирования изделий из стекла. Художественное стекло Европы и России, история и современность. Окраска стекла. Роспись по стеклу. Гравировка. Травление. Огранка. Спекание (фьюзинг). Пескоструй.

Тема 4. Художественная обработка текстиля: вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружевоплетение, роспись тканей. Набойка. Русские шали. Шпалеры. Ковроткачество. Гобелен. Вышивка. Кружево. Батик.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. *Борисова, Е.* Искусство батика: для начинающих. – М., 2003.
2. Витражи: Руководство по технологии изготовления / Сост. Вив Фостер. – М.: Арт-Родник, 2006. – 224 с.: ил.
3. *Логачева, Л.А.* Основы мастерства резчика по дереву. – М.: Народное творчество, 2002. – 136 с.: ил.
4. *Федотов, Г.Я.* Послушная глина: Основы художественного ремесла. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 142 с.: ил.

б) дополнительная

1. *Гильман, Р.А.* Художественная роспись тканей: учеб. пособие.- М.: Владос, 2005.
2. *Дворкина, И.А.* Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. – М.: Радуга, 2002.
3. *Логачева, Л.А.* Резчикам по дереву: Альбом орнаментов. – М.: Народное творчество, 2004. – 39 с.: ил. – (Альбом орнаментов; Вып. 5).
4. *Манжулин, А.В., Песьяков, А.С.* Резчикам по дереву: Альбом орнаментов. – М.: Народное творчество, 2004. – 39 с.: ил. – (Альбом орнаментов; Вып. 8).
5. *Матвеева, Т.А.* Изготовление художественных изделий из дерева. – М.: Высшая школа, 1992. – 223 с., ил.
6. *Сергеев, Ю.П.* Выполнение художественных изделий из стекла: Учеб. для худож. вузов и уч-щ. – М.: Высш. шк., 1984. – 240 с.: ил.
7. *Синеглазова, М.А.* Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 2000.
8. *Соколова, М.С.* Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Владос, 2002. – 304 с.: ил. – (Учебное пособие для вузов).
9. *Спирито, М.* Витражное искусство и техника росписи по стеклу / Мария ди Спирито, пер. с итал. Е. Лысовой. – М.: Альбом, 2008. – 128 с.
10. *Хворостов, А.С.* Декоративно-прикладное искусство в школе. - М.: 1988.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

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

Художественная обработка дерева: Инструмент для резьбы по дереву: пилы лобзика, струги, сверла. Специальный инструмент – ножи-косычки, церазики, уголки, рашпили, чеканы, прямые стамески, косые стамески, клюкарзы, отлогие стамески, крутые стамески, полукруглые стамески. Для отделки резных изделий: наждаки, морилка, воск, лак. Проектный материал для эскизирования (бумага, графитный и цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, маркеры и др.)

Для росписи по дереву: масляные краски, клеевые краски, кисти, лак, токарные заготовки изделий, клей ПВА, картон, стекло.

Художественная обработка глины: печь для обжига, гончарный круг, глазури, ангобы, люстровые краски. Керамические массы («глины»). Пигменты. Соли и оксиды металлов. Надглазурные краски. Компоненты и добавки. Кисти, скульптурные ножи, стеки, петли, гончарные инструменты, тара. Проектный материал для эскизирования (бумага, графитный и цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, маркеры и др.)

Художественная обработка текстиля: рамы, ткацкие станки, нагревательный прибор для воды, утюг, сосуды для варки-закрепления изображения и для окраса ткани, хозяйственное мыло, парафин, ведра, декоративные элементы оформления текстильных изделий, нож, ножницы, иголки; проектный материал для эскизирования (бумага, графитный и цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, маркеры и др.); материалы для оформления текстильных изделий (багет, картон-паспарту, стекло и др.).

Художественная обработка стекла: рабочий стол, муфельная печь, вальцы для изготовления свинцовой протяжки, термошкаф для разогрева свинца, стеклорез, паяльник, олово (припой), канифоль, кислоты (серная, соляная), молотки, плоскогубцы, связующие (полимербетон, пластификаторы), керамическая плитка, смальта, камень, станок для резки плитки, наждак электрический, защитные очки. Проектный материал для эскизирования (бумага, графитный и цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, маркеры и др.).

Технические средства обучения: аудио- и видеоаппаратура; мультимедийное оборудование.

Учебно-наглядные пособия: вспомогательный изобразительный ряд (репродукции, проекты и фотоматериал, работы студентов, художественные образцы), стенды и методические пособия по темам.