

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ**

Направление подготовки

54.04.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки **СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО**

Квалификация выпускника *магистр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью программы дисциплины является формирование у магистранта профессиональных технологических компетенций и прикладных знаний, связанных с производственной деятельностью художника в декоративно-прикладном искусстве и использованием в работе новейших инновационных материалов, процессов и технологий.

Задачи дисциплины:

- Формирование у магистранта представлений о возможностях современных технологий производства и об использовании их в художественной деятельности;
- Формирование навыков работы с технической информацией различного назначения применительно к профессиональной деятельности;
- Изучение современных технологий производств, цифровых и аддитивных технологий, инновационных материалов;
- Классификация современных технологий и материалов по целям и способам применения в творческой деятельности в современном декоративном искусстве.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-1** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
- **УК-4** Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
- **ОПК-3** Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале
- **ПК-3** Способен проводить экспериментальные пробы, исследования и изыскания в области инновационных технологий декоративно-прикладного искусства; определять перспективные направления развития технологий декоративно-прикладного искусства; осваивать и использовать инновационные технологии в своей творческой художественной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Приёмы обобщения и систематизации в работе с информацией;
- Основные источники информации в различных сферах жизни и профессиональной деятельности;
- Принципы оценки идей, решений, концепций применительно к поставленной задаче;
- Принципы различения фактов, мнений, интерпретаций и оценок в потоке информации;
- Особенности основных функциональных стилей русского языка;
- Иностранный язык / языки: лексику общего и профессионального характера;

- Принятую в международном художественном сообществе профессиональную терминологию;
- Поддерживает контакты по электронной почте;
- Терминологический словарь профессии, специальную лексику и устоявшиеся в профессиональной среде выражения;
- Значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования;
- Классификацию эскизной работы по видам решаемых задач;
- Художественные, технические и иные выразительные средства ДПИ;
- Критерии принятия и отбора образных решений в художественной творческой деятельности;
- Основные виды и типы художественных изделий и произведений в ДПИ;
- Специфику каждого из типов художественного произведения в ДПИ
- Требования к различным стадиям проектирования;
- Основы конструирования в художественном производстве;
- Нормы оформления рабочей документации для производства;
- Техники и технологии художественного производства в ДПИ;
- Материалы и их свойства в художественном производстве;
- Нормы оформления проектных решений для производства;

Уметь:

- Проводить анализ поставленной задачи;
- Систематизировать полученную информацию;
- Сформулировать точный запрос на получение необходимой информации;
- Применять критерии оценки информации;
- Отличать при обработке информации факты от мнений, интерпретаций, оценок;
- Формулировать собственное мнение на базе широких сведений по изучаемой проблеме;
- Оценивать достоинства и недостатки возможных решений;
- Применять различные стилевые формы русского языка согласно сложившимся речевым нормам;
- Вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета.
- Понимать содержание различного типа профессиональных текстов по искусству на иностранном языке;
- Грамотно формулировать свои мысли на иностранном языке письменно;
- Использовать терминологический словарь профессии, специальную лексику и устоявшиеся в профессиональной художественной среде выражения;

- Выстраивать диалог в межличностном общении, находить способы донести свою мысль до контрагента;
- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования в рамках концепции;
- Ставить самостоятельно творческие задачи в художественной деятельности;
- Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики в рамках концепции;
- Рассматривать художественную работу в комплексе различных аспектов творческих и технологических задач согласно техническому заданию;
- Оформлять проектные решения должным образом согласно стадии и целеназначению эскизов, чертежей и проектных решений;
- Организовать подготовку выполнения художественного произведения в материале;
- Обеспечить материальные и технические ресурсы для выполнения художественного произведения;

Владеть:

- Выстраивать информационные факторы по приоритетности влияния на решение задачи;
- Совокупностью навыков в поиске информации применительно к поставленной задаче;
- Применять системный подход к решению прикладных и теоретических задач;
- Делать собственные выводы по проблеме;
- Аргументировать свою точку зрения, защищать свою концепцию.
- Достаточным по объёму лексиконом для выражения сложных профессиональных проблем и взаимоотношений;
- Использует жанры устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения.
- Навыками профессионального монолога и диалога на иностранном языке;
- Навыками устной дискуссии на иностранном языке, обоснования и защиты своей точки зрения;
- Навыками работы с иноязычными источниками литературы по профессии;
- Навыками подготовки статьи/аннотации статей, докладов и прочих документов на иностранном языке;
- Интеграцией текста и визуального контента в продуктах профессиональной художественной деятельности
- Производить эскизирование на поставленную задачу;
- Художественной проектной графикой, соответствующей творческим задачам
- Навыками передачи образности художественными средствами

- Осуществлять отбор технических и выразительных средств оптимальным образом к поставленной задаче;
- Применять критерии принятия и отбора художественных решений в творческой профессиональной деятельности;
- Развитым композиционным мышлением, навыками поиска оптимального варианта из разработанных;
- Синтезировать набор возможных художественных решений в произведении искусства, отвечающих поставленным задачам;
- Разрабатывает технологически отработанные образцы, прототипы, действующие модели художественных изделий;
- Выпускает готовые комплекты рабочей документации для производства.
- Мастерством выполнения художественного произведения в материале;
- Использует технологии художественной обработки материалов в ДПИ самостоятельно и с помощью мастеров производства;
- Способен самостоятельно выполнить художественное произведение в материале

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения обучающийся должен:

- Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать в практической и творческой работе
- Осуществляет мониторинг перспективных научных исследований в области специализации. Следит за развитием технологий в области изобразительного искусства и ДПИ; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности
- Применяет новые продукты и инновационные технологии декоративно-прикладного искусства, смежных видов, обновляет свою технологическую базу
- Способен проводить экспериментальную работу по использованию инновационных технологий в художественном производстве
- Оформляет результаты инновационной исследовательской и технологической деятельности установленным образом для проектных, научных работ, патентов, регистрации авторского права и т.п.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Планы семинарских/ практических занятий

1	Раздел 1. Современное декоративное искусство – приемы и методы создания (14 ч.)
	Тема 1. Новейшие технологии производств в искусстве современной технологической эпохи

	<p>Цель: Изучение и практическое освоение технологических приемов и методов выполнения современных произведений/изделий ДИ (по видам)</p> <p>Указания к выполнению задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы и макеты <p>Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ</p> <p>Тема 2. Цифровые и аддитивные технологии</p> <p>Цель: Изучение и практическое освоение технологических приемов и методов выполнения произведений/изделий ДИ (по видам) при помощи инновационных технологий</p> <p>Указания к выполнению задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить цифровые эскизы - Выполнить технологические пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения <p>Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ</p>
2	Раздел 2. Современные технологии в декоративном искусстве (16 ч.)
	<p>Тема 3. Красители и химические покрывающие составы</p> <p>Цель: Изучение и практическое освоение технологических приемов и методов выполнения произведений/изделий ДИ (по видам) при помощи инновационных технологий</p> <p>Указания к выполнению задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ

	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнить эскизы, макеты, модели - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант <p>Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оформить готовую работу для представления на экзамене <p>Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ</p> <p>Тема 4. Термическая обработка художественных материалов</p> <p>Цель: Изучение и практическое освоение технологических приемов термической обработки и методов выполнения при ее помощи произведений/изделий ДИ (по видам)</p> <p>Указания к выполнению задания:</p> <p>Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изучить образцы - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы, макеты, модели - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант <p>Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ</p>
3	Раздел 3. Современные материалы в декоративном искусстве (12ч.)
	<p>Тема 5. Клеи, полимеры, композиты</p> <p>Цель: Изучение и практическое освоение принципов и методов создания и выполнения композиций штучных и уникальных изделий и произведений ДПИ (по видам) самостоятельно и в составе авторского коллектива</p> <p>Указания к выполнению задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собрать теоретический материал о производстве изделий ДПИ (по выбранному направлению)

	<ul style="list-style-type: none"> - Посетить производство, мастерскую, изучить работы мастеров в данной области ДПИ - Выполнить эскизы композиции на заданную тему - Выполнить модели и макеты композиции - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, одобренный преподавателем и утвержденный на производстве эскизный вариант - Оформить готовую работу для представления на экзамене <p>материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, материалы и оборудование по виду ДПИ</p>
4	<p>Раздел 4. Разработка произведения/изделия ДИ по современным технологиям (18 ч.)</p>
	<p>Тема 6. Экспериментальные технологические исследования в художественной деятельности</p> <p>цель: На основе изученных принципов и методов формообразования на плоскости и в объеме создать композицию при помощи синтеза материалов и технологий ДПИ</p> <p>Указания к выполнению задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собрать теоретический и визуальный материал по теме задания - Изучить современные аналоги - работы российских и зарубежных художников ДПИ - Выполнить эскизы, макеты, модели - Выполнить пробы в материале согласно выбранной технологии исполнения - Выполнить в материале наиболее удачный, утвержденный преподавателем эскизный вариант - Оформить готовую работу для представления на экзамене <p>Материально-техническое обеспечение: инструменты и материалы для выполнения эскизов и макетирования, соответствующие профессиональные компьютерные программы, материалы и оборудование по виду ДПИ</p>

2.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к презентации задания, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, и чистовых заданий в материале по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий в материале.

Результаты самостоятельной работы обучающегося представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения эскизных решений, выполненных образцов, технологии их исполнения и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Самостоятельная работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к формам промежуточной аттестации (зачету), а также саму промежуточную аттестацию.

2.3. Методические рекомендации к подготовке и проведению тестирования

Тестирование как метод определения знаний и умений студентов характеризуется следующими преимуществами: объективность, быстрота, технологичность, охват всех разделов учебных программ, простота обработки результатов.

Задание в тестовой форме представляет собой единицу текущего контроля. Тест рассматривают как систему заданий различной трудности, которые должны соответствовать выбранному критерию оценивания и позволять объективно оценивать уровень и структуру знаний обучающихся.

Тестирование проводится в письменной форме по результатам освоения учебных материалов в ходе контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины. Время, отводимое на ответы, теста составляет 45 минут. Общее количество вопросов теста составляет 35:

Раздел 1-2. - 18 вопросов

Раздел 3. - 17 вопросов

При прохождении теста следует обратить внимание на следующие моменты:

— **Концентрация внимания.** Влияет как на общее время прохождения теста и на количество случайных ошибок.

— **Определение значимых слов в задании.** Решение очень простое, выработайте привычку дважды перечитывать задание.

— **Исключение заведомо неверных ответов.** Этот метод используется, когда вы точно не знаете правильный ответ. Исключив несколько заведомо неподходящих вариантов, вы увеличиваете свои шансы угадать правильный.

— **Контроль времени.** Обычно на прохождение теста выделяется довольно ограниченное время. Поэтому если вы «застрянете» на одном вопросе, то можете просто не успеть ответить на остальные. Всегда помните, в результаты теста входит **общий** балл.

За ответ на вопросы тестов студент может получить следующие оценки:

- отлично при выполнении 100 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос

- хорошо при выполнении 70-80 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.

- удовлетворительно при выполнении 40-50 % заданий предложенного теста, в заданиях дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками

- неудовлетворительно при выполнении менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).

2.4. Методические требования к практическим заданиям

Практическое задание в виде завершённой творческой работы в материале должно быть представлено на промежуточную аттестацию в форме зачёта с оценкой и экзамена, которые проводятся в зачётный период и экзаменационную сессию в форме итогового кафедрального просмотра. На просмотре коллегиально всем преподавательским составом кафедры выставляется оценка, которая отражает индивидуальные результаты обучающихся по освоению дисциплины.

Практическое задание оценивается по следующим параметрам:

- *Общее композиционное решение*
- *Цветовое решение*
- *Полнота раскрытия темы при помощи композиционно-колористического решения*
- *Художественность, образность решения*
- *Выбор материала и технологии исполнения*
- *Владение техникой исполнения*
- *Соблюдение методики ведения работы*
- *Форма и качество экспозиционной подачи на просмотре*

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы и источников

Основная:

1. *Качалов, Н. Н.* Стекло / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518619> (дата обращения: 21.11.2023).
2. *Ткаченко, А. В.* Художественная керамика : учебное пособие для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495515> (дата обращения: 21.11.2023)
3. *Шокорова, Л. В.* Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515495> (дата обращения: 21.11.2023)

Дополнительная:

1. *Долгих Е.В.* Французское стекло. Конец XIX - начало XX века / личные коллекции России. - М.: БуксМа, 2021. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44949719> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. *Кубе, А. Н.* Венецианское стекло / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 70 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13495-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519565> (дата обращения: 21.11.2023).
3. *Кубе, А. Н.* История фаянса / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518929> (дата обращения: 21.11.2023).
4. *Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн* / Коллективная монография под ред. Смирновой М.А./Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. — Уфа : Аэтерна, 2018. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296> — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
5. *Уваров В.Д.* Художественные эксперименты в современной таписсерии / ФГБОУ ВО Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина. — М., 2021. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43850361> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. *Хорхолок В.Б.* Художественная керамика. Ручная лепка : учебное пособие под редакцией З. М. Уметбаева. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 156 с. - URL : <https://e.lanbook.com/book/70506> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. *Ширинская А. А.* Применение деколи в декорировании изделий из стекла и керамики. Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». - Москва: МГИК, 2020. — 88 с: 36 ил.

3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

1. ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
2. ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
3. ООО НЭБ. Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей