

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

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО**

Направление подготовки

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Квалификация выпускника *магистр*

Форма обучения *очная*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель:

Основной целью программы дисциплины является формирование знаний о наиболее значимых этапах в развитии декоративного искусства XX – XXI века, основных критериев формирования различных центров художественного производства и роли художника как творческой личности в этих исторических процессах.

1.2. Задачи:

- Формирование базовых знаний в области современного декоративно-прикладного искусства
- Понимание этапов развития современного ДПИ в связи с мировой историей
- Изучение стилистические особенности декоративного искусства в XX- XXI века, века
- Изучение методов формования и декорирования разных видов декоративно-прикладного искусства, формирование его стилистических признаков, обособлении стилевых направлений, сложении индивидуальных творческих почерков.
- Овладение и применение знаний по теории и истории декоративно-прикладного искусства при решении проектных и творческих задач

Выполнение учебных заданий курса в полном объеме подразумевает получение студентом необходимых и достаточных для профессиональной художественной деятельности навыков самостоятельной работы в проектировании художественных изделий из стекла как для различных стекольных производств, так и в частной художественной практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Современное декоративное искусство» входит в состав Блока 1 «Дисциплины», обязательная часть и относится к ОПОП ВО по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль Современное декоративное искусство.

Дисциплина «Современное декоративное искусство» изучается в 1 и 2 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса это знания, полученные студентами при обучении в бакалавриате творческой и профессиональной направленности. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Новейшие технологии в декоративном искусстве, Арт-проект, Научно исследовательская работа. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций

УК-5, ОПК-1, ПК-5, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиля Современное декоративное искусство, 2025г..

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Коды и наименование группы	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения , соотнесенные с индикаторами* достижения компетенций
----------------------------	--------------------------	------------------------	---

компетенций			
УК-5 Межкультурное взаимодействие	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Анализирует современное состояние общества в контексте мультикультурных взаимодействий	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; - Определяет исторические этапы в развитии национальных культур и философской мысли; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; - Соотносит современное состояние культуры с ее историей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценивает различные общественные явления, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явления массовой культуры.
		УК-5.2. Изучает и сохраняет традиционные культурные ценности народов и этнических групп России	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специфику этнокультурных особенностей народов России; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные различия взаимодействия; особенности межкультурных коммуникаций; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
		УК-5.3. Применяет в своей творческой деятельности мотивы и элементы традиционного культурного наследия народов России и других стран и регионов	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные черты визуальной культуры народов России <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выявлять художественное содержание произведений искусства национальной культуры <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками применения элементов культурного кода, художественного языка и традиционных мотивов визуальной культуры в творческой работе по специальности

Коды наименования группы компетенций	и	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
--------------------------------------	---	--------------------------	------------------------	--

ОПК-1 История и теория искусств	Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте	ОПК-1.1. Владеет знаниями по истории и исторической периодизации изобразительного и декоративно-прикладного искусства во взаимосвязи с профессиональной деятельностью	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные особенности исторических стилей декоративно-прикладного искусства; - Специфические региональные и исторические особенности декоративно-прикладного искусства различных стран и народов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определять основные черты и особенности искусства исторического периода; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определять принадлежность произведения ДПИ историческому периоду, региональной школе, стилистическому характеру;
		ОПК-1.2. Осуществляет мониторинг современных тенденций в декоративно-прикладном искусстве в связи с историческим и культурным контекстом	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Актуальные тренды современного искусства и ДПИ; - Ведущие школы, персоналии, произведения ДПИ современного периода; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Находить достоверную информацию по профессиональным вопросам современного ДПИ; - Проводить анализ произведений ДПИ по искусствоведческим и морфологическим аспектам; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Классифицирует произведения современного ДПИ по различным критериям: по материалу, технике обработки, стиливой и территориальной принадлежности и т.п.
		ОПК-1.3. Применяет знания по теории и истории искусства при решении проектных и творческих задач	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Взаимосвязь современных школ изобразительного искусства и ДПИ с историческим наследием мирового искусства <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Использовать теоретические основы художественного проектирования в профессиональной деятельности <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способен создавать произведения искусства и ДПИ, основанные на историческом знании и общей теории художественного проектирования
		ОПК-1.4. Погружен в контекст современного	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные центры и школы

		искусства и ДПИ, работает с использованием современных технологий ДПИ в парадигме современного подхода к творчеству	современного ДПИ в России и в мире; - Основные особенности современных школ и центров художественных производств ДПИ; Уметь: - Разбираться в контексте современного изобразительного искусства и ДПИ; - Работать в современной парадигме ДПИ технологически, стилистически, содержательно; Владеть: - Синтезирует особый творческий подход к производству ДПИ на основе национальных традиций в сочетании с современным художественным языком и содержанием; - Интегрирует современные технологии ДПИ в собственное творчество; - Развивает в своем творчестве теорию и практику декоративно-прикладного искусства
--	--	---	--

Наименование категории(группы) профессиональных компетенций	Наименование профессиональной компетенции выпускника	Код наименования индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-5 Профессиональная экспертиза	Способен осуществлять оценку художественного проекта и собственно объектов и произведений декоративно-прикладного искусства; давать искусствоведческий анализ произведений искусства.	ПК-5.1. Владеет критериями и технологиями оценки качества проектных технических решений в ДПИ, использует их в профессиональной деятельности ПК-5.2. Способен оценивать общую эстетику художественного произведения, определять его принадлежность к историческому периоду, стилистике, культурному и функциональному контексту ПК-5.3. Способен осуществлять искусствоведческий анализ художественного произведения ПК-5.4. Способен осуществлять профессиональную оценку художественного проекта в целом, его элементов, деталей; качества художественных решений и исполнительского мастерства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Современное декоративное искусство» составляет 3 з.е., 108 акад. часа, из них контактных – 60 акад.ч., СР - 30 акад.ч., контроль - 18 акад. ч., формы контроля – 1 семестр – **реферат**, 2 семестр - **экзамен**

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры	
		1	2
Контактная работа обучающихся	60	30	30
в том числе:			
Занятия лекционного типа		24	24
Занятия семинарского типа		6	6

Индивидуальные и другие виды занятий				
Групповые консультации				
Самостоятельная работа (включая часы контроля)		48	24	24
Форма промежуточной аттестации (экзамен)			форма контр оля - рефер ат	Экзамен
Общая трудоемкость		акад.час	108	54
		з.е.	3	1,5

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема // // Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции ЗЛТ	Сем./Практ ЗСТ	Консульта ции	ИКР	СРС	
1	Раздел 1. Истоки современного декоративно-прикладного искусства	1	4				8	Составление плана-конспекта <i>Сбор материалов по темам раздела</i> <i>Опрос/доклад/ презентация</i>
2.	Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века	1	10	3			8	Составление плана-конспекта <i>Сбор материалов по темам раздела</i> <i>Опрос/ доклад/ презентация</i>
3.	Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века	1	10	3			8	Составление плана-конспекта <i>Сбор материалов по темам раздела</i> <i>Опрос/ доклад/ презентация</i>
	Итог		24	6			24	<i>Реферат</i>
4.	Раздел 4. Художественный текстиль XX – XXI века	2	10	3			12	Составление плана-конспекта <i>Сбор материалов по темам раздела</i> <i>Опрос/ доклад/ презентация</i>
5.	Раздел 5. Ювелирное искусство и художественный металл XX – XXI века	2	14	3			12	Составление плана-конспекта <i>Сбор материалов по темам раздела</i> <i>Опрос/ доклад/ презентация</i>
	ИТОГ		24	6			24	<i>Экзамен</i>

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
---	---	------------

1.	Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века	
1.1.	Тема 1. Декоративно-прикладное искусство в системе материальной культуры XX – XXI века	<p>Лекций 1</p> <p>Объект и предмет в прикладном искусстве. Роль исторических эпох и стилей в развитии приемов формообразования. Композиция в прикладном искусстве и дизайне: от канона к абстракции. Проблема формы и конструкции. Роль материала, развитие технологий и приемов формообразования , декора в декоративно-прикладном искусстве и дизайне.</p>
1.2.	Тема 2. Прикладные практики эпохи Art& Crafts: 1860–1890 гг.	<p>Лекций 1</p> <p>Эстетическое направление «Движение искусств и ремесел». Джон Рескин о роли прикладного искусства. Развитие проектной культуры и формирование дизайн-практик. Всемирные выставки и популяризация проектов авторского прикладного искусства (Лондон, 1851; Чикаго, 1891; Париж, 1900; Париж, 1925).</p>
1.3.	Тема 3. «Век» модернизма – декоративно-прикладное искусство 1910 – 1940 гг.	<p>Лекций 2</p> <p>Ремесло-Производство-Художник. ДПИ-Дизайн-Коллекционный дизайн . (Период - сер.19 века до наших дней). Основные тенденции развития Западно-Европейской и отечественной школ ДПИ и дизайна. Сохранение уникального авторского почерка в условиях производства.</p> <p>Деятельность Генри Мутезиуса и Петера Беренса. Веркбунд и практика gesamtkunstwerk. Понятие функционализма и его отражение в практике Й.Хоффмана, П.Беренса, Й.Ольбриха. Сравнение основных методов и принципов деятельности Школы Баухаус и Школы ВХУТЕМАС- ВХУТЕИН – формирование художника нового мира.</p>
2.	Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века	
2.1.	Тема 1. Авторский почерк художника , технология и производство	<p>Лекций 1</p> <p>Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в художественном стекле. Воплощение единства искусства и промышленного стекольного производства XIX- XX века на примере творчества Э.Галле, Р.Лалика, Л-К.Тиффани Сохранение уникального авторского почерка художников в условиях промышленного производства.</p> <p>Эмиль Галле. Создание нового метода</p>

		<p>декорирования стекла «травлением», Основные этапы творческого пути Рене Лалика. Новый взгляд на художественное стекло. Стекло в интерьере, в ювелирном искусстве. Уникальность массового производства как основного направления в политике Daum. Луис Комфорт Тиффани. Основные направления работы со стеклом :от декоративно-прикладных форм до монументально-декоративных. Витраж - новая образная линия в работах Л.-К. Тиффани.</p>
2.2.	Тема 2. «Студийное» движение в США	<p>Лекций 1 Формирование студийного движения в Америке. Американское стекло: Х.Литтлтон, Д.Чихули, М.Липофски, Д.Майерс.</p>
2.3.	Тема 3. «Студийное» движение в Европе	<p>Лекций 1 семинары1 Персоналии по странам Европы:ФРГ-Эрвин Айш, Голландия- Берт Ван Лоо, Англия- Питер Лейтон, Италия-Лино Тальяпьетра, Франция –Клод Моно,Морис Морино, Ян Зоричак, Япония –Ньюко Икута, Австралия-Аласдейр Гордон и его студия и др.</p>
2.4.	Тема 4. Финское стекло	<p>Лекций 1 Авторский почерк и образ в изделиях финских художников для массового стекольного производства (Тапио Вирккала, Тимо Сарпанева, Кай Франк, Ойва Тойка и др.)</p>
2.5.	Тема 5. Шведское стекло	<p>Лекций 1 Оригинальность творческого почерка в работах шведских художников (Йоран Вёрф, Ан Вольф, Ульрике Хидман-Валиен, Бертил Валиен, Моника Бэкстрём, Киель Энгман и др.)</p>
2.6.	Тема 6. Чешское стекло	<p>Лекций 1 семинары1 Особенности чехословацкого стеклоделия. Зарождение студийного движения в 1960-х годах. Творчество Ярославы Брихтовой и Станислава Либенского, их роль в развитии современного студийного движения</p>
2.7.	Тема 7. Послевоенное становление стекольной промышленности СССР	<p>Лекций 1 Роль В.И. Мухиной и Н .Качалова в организации творческих экспериментальных коллективов на заводах страны. ЛЗХС-Первые опыты и разработки. Художники на предприятии.</p>
2.8.	Тема 8. Советское стекло	<p>Лекций 2 семинары 1 Зарождение новой эстетики в творчестве ведущих советских художников. Симбиоз производственного дизайна и авторских произведений в творчестве заводских художников ведущих заводов СССР: ГХЗ-Гусевской Хрустальный завод, ДХЗ – Дядьковский Хрустальный завод, ЛЗХС- Ленинградский завод</p>

		Художественного стекла, «Красный май»- Вышний Волочек.
2.9.	Тема 9. Стекло России кон. XX – нач. XXI века	Лекций 1 Знакомство с творчеством ведущих представителей современного студийного стекольного движения. Оригинальные авторские методы и технологические приёмы, лежащие в основе творчества современных художников стекла России. Представители современного отечественного студийного стекольного искусства.
3. Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века		
3.1.	Тема 1. Авторская художественная керамика Европы рубежа веков (XIX – XX)	Лекций 1 Значение Всемирной выставки в 1887 года. Всеобщее увлечение «историзмом», влияние искусства Японии на стилистику керамики периода Ар Нуво и Ар Деко. Представители керамики Ар Нуво: Огюст Делазрш, Клеман Массье, Леви-Дюрмер, Джозеф Теодор Дек и Поль Жаннини. Индивидуальный творческий почерк.
3.2.	Тема 2. Деятельность крупнейших промышленных керамических предприятий Европы	Лекций 1 Севр и Лимож – Франция; Розенталь – Германия; «Три голубые линии»-Дания. Жолнаи – Венгрия. Технологии , иновации и искусство.
3.3.	Тема 3. Формирование художественной керамики новой эпохи	Лекций 1 семинар1 Керамика Венских мастерских. (1900-1930 гг). Хоффман и Музер . Их влияние на работы европейских мастеров . Керамика Баухаус, в поисках нового формального языка, разработки керамики для массового производства.
3.4.	Тема 4. Творческие эксперименты в работе с керамикой у ведущих живописцев Европы начала XX века.	Лекций 1 Пабло Пикассо, Анри Маттис, Фернан Леже , Марк Шагал в керамике
3.5.	Тема 5. Мировая керамика последней трети XX – начала XXI века	Лекций 1 Уникальность почерка (К.Дзаули, И.Сасси, Дж.Понти и мн. др) Роль художественных керамических центров в Валорисе (Франция) и Фаэнца (Италия)
3.6.	Тема 6. Влияние «русского стиля» на развитие керамического искусства начала XX века.	Лекций 1 семинар 1 Мастерские усадьб Талашкино и Абрамцево. Новаторские приёмы и эксперименты с майоликой, пластикой малых и крупных форм в творчестве Врубеля, Поленова, Малютина и др.

3.7	Тема 7. Новый взгляд на художественную керамику в мастерских ВХУТЕМАС, зарождение отечественного дизайна.	Лекций 1 Агитационная керамика, супрематизм и влияние русского авангарда на ДПИ
3.8.	Тема 8. Советская керамика 1950-1980-гг.	Лекций 2 Симбиоз производственного дизайна и авторских произведений в творчестве заводских художников ведущих заводов СССР: ИФЗ- Ленинград, Вербилки, Дулево, Гжель, Конаково. Советская керамика 1950-1970-гг. Значение выставки «Одна композиция» для развития отечественного керамического искусства. Новые материалы, новые имена. Уникальный авторский почерк.
3.9.	Тема 9 Художники керамики России XXI века.	Лекций 1 семинары1 Представители современного отечественного студийного керамического искусства конец XX начало XXI века.
4.	Раздел 4 . Художественный текстиль XX – XXI века	
4.1.	Тема 1. Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в художественном текстиле.	Лекций 2 Влияние высокой моды на ткани и костюм. Творчество французских художников: П. Пуаре, А. Муха. Текстиль Венских художественных мастерских (1900-1930 гг). Творчество английских художников Ч. Войзи, А. Сильвер. Деятельность фирмы «Либерти». Текстиль Ар Деко
4.2.	Тема 2.Европейский текстиль Нового времени	Лекций 1 семинары1 Роль школы БАУХАУЗА в становлении художественного образования в области промышленности. Передовой текстиль художниц мастерских Баухаус : Отти Бергер, Анни Альберс, Гунты Штёльцель. Авторские новаторские приёмы, супрематизм и минимализм в орнаментах ткани, новый взгляд на роль гобеленов и ковров в современном искусстве.
4.3.	Тема 3. Советский текстиль начало XXвека – середина XX века	Лекций 2 семинары 1 Влияние конструктивизма и супрематизма на развитие советского художественного текстиля начала XX века. Новаторство мастерских ВХУТЕМАС, объединение искусства и бытовой сферы. Амазонки русского авангарда Александра Экстер, Любовь Попова, Варвара Степанова, прозодежда, орнаменты на ткани, театральный костюм. Ведущие текстильные

		предприятия СССР. Роль художника.
4.4.	Тема 4. Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XX века	Лекций 2 Основные тенденции развития орнаментации тканей в Европе и США. Художественное проектирование западноевропейского и американского печатного текстильного рисунка. Послевоенные годы – первая половина 1960-х годов. Влияние Японии на развитие мировой текстильной индустрии. Творчество Иттико Куботы как достойный пример новаторского отношения к традициям.
4.5.	Тема 5. Современные тенденции в мировом текстиле XXI века	Лекций 1 Многообразие взглядов на текстиль в творчестве ведущих мировых представителей современного искусства, от миниатюрных арт-объектов Хиллари Ватерс к монументальным инсталляциям Жана Клода и Кристо.
4.6.	Тема 6. Текстиль России XXI века	Лекций 2 семинары 1 Синтез материалов и техник в текстильных произведениях современных художников ДПИ России
5. Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века		
5.1	Тема 1. Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в художественном металле	Лекций 2 Значение Первой Всемирной выставки в Лондоне 1851 года. Новые материалы-новые решения. Изделия из хрусталя в серебряном обрамлении, посуда, шкатулки, церковная утварь, ювелирные украшения, мелкая пластика и другие произведения художественного металла конца XIX. Применениековки и литья. Памятники кузнечного, медного, литейного дела.
	Тема 2. Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в ювелирном искусстве	Лекций 2 семинары 1 Эпоха Ар Нуво в европейском ювелирном искусстве. Творческая практика Рене Лалика и его современников. Эстетика Ар Деко и её влияние на ювелирное искусство довоенного времени (1920–1930 годы).
	Тема 3. Авангард в мировом	Лекций 1

	ювелирном искусстве XX века.	Развитие авторских линий и собственной фирменной эстетики в истории ювелирных домов XX века: Cartier, Tiffany&Co., Bvlgari, VanCleef&Arpels, Graff и HarryWinston. Сотрудничество художников – живописцев с ювелирными домами
	Тема 4. Мировой современный художественный металл XX-XXI вв.	Лекций 2 Мировой современный художественный металл XX-XXI вв. Персоналии: А. Джакометти, К. Бранкузи, Генри Мур и др.
	Тема 5. Поиски самобытных национальных форм в ювелирном искусстве России конца XIX- начала XX вв.	Лекций 3 семинары 1 Участие России в Первой Всемирной выставке в Лондоне 1851 года. Изделия из хрусталя в серебряном обрамлении, посуда, шкатулки, церковная утварь, ювелирные украшения, мелкая пластика и другие произведения художественного металла конца XIX. Применениековки и литья Памятники кузнечного, медного, литейного и ювелирного дела.
	Тема 6. Влияние «Русского стиля» и стиля модерн на развитие художественного металла XX века в России.	Лекций 2 Поиски самобытных национальных форм и влияние «Русского стиля» и стиля модерн на развитие художественного металла XX века в России. Поиск новых стилевых и декоративных решений, вдохновение национальной историей, этнографическими памятниками, предметами русского народного быта. Русское золотое и серебряное дело. Значение творчества Карла Фаберже. Роль Строгановского училища в расцвете технического мастерства ювелиров и художников по металлу. Создание отечественной ювелирной промышленности
	Тема 7. Современный художественный металл и ювелирное искусство в России XX- XXI вв.	Лекций 2 семинары 1 Персоналии

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного	Лекций – 4	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках

	искусства XX – XXI века		семинарских занятий
2.	Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века	Лекций – 10	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров – 3	– Практическое занятие семинарского типа, консультации по подготовке к контрольной работе
		Самостоятельная работа	- Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий - Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты
3.	Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века	Лекций – 10	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров -3	– Практическое занятие семинарского типа, консультации по подготовке к экзамену
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий – Сбор материала для написания реферата – Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты
4.	Раздел 4. Художественный текстиль XX – XXI века	Лекций – 10	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров -3	– Практическое занятие семинарского типа, консультации по подготовке к экзамену
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий – Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты
5.	Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века	Лекций – 14	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров -3	– Практическое занятие семинарского типа, консультации по подготовке к экзамену
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий – Подготовка к экзамену – Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающихся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям.

Рубежная аттестация осуществляется в середине освоения раздела дисциплины и/или по окончании освоения раздела. Рубежная аттестация проводится в виде устного опроса/обсуждения в рамках семинарских занятий, по завершённому разделу дисциплины или оценки доклада-презентации по выбранной студентом теме пройденного раздела. Текущий контроль в форме тестирования проводится на 14 неделе 1 семестра и 14 неделе 2 семестра.

Промежуточные аттестации: по завершению 1 семестра – реферат по выбранным обучающимися темам 1-3 раздела дисциплины. В период экзаменационной сессии 2 семестра - экзамен.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - тестирование(темы 1-3) - тестирование (темы 4-5)	УК-1 ПК-3	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация Реферат – 1 семестр Экзамен – 2 семестр	УК-1 ПК-3	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно «отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно»

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

«отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном
-----------	---

	<p>объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный»</p>
«неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p>

	<p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>
--	--

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Современное декоративно-прикладное искусство» формируют компетенции УК-5, ОПК-1, ПК-5.

Текущая аттестация проводится в форме теста на 14 неделе 1 и 2 семестра по 26 вопросов в целом в каждом

Примерные тестовые задания 1 семестра:

УК-5

1. Что такое декоративное искусство?
  - 1) Это создание декоративных художественных произведений и изделий**
  - 2) Создание декорированных бытовых изделий
  - 3) Декоративная живопись
2. Что из перечисленного не относится к ДИ:
  - 1) художественная керамика;
  - 2) ювелирное искусство;
  - 3) графический дизайн;**
3. Что является художественными средствами декоративного искусства?
  - 1) Форма, пропорции, объем, цвет, фактура**
  - 2) Линия, цвет, движение
  - 3) Форма. Пропорции, линия
4. Что характерно для декоративного искусства?
  - 1) Нарядность
  - 2) Практичность
  - 3) Образность, условность, орнаментальность**
5. Что является художественными средствами декоративного искусства?
  - 1) Форма, пропорции, объем, цвет, фактура**
  - 2) Линия, цвет, движение
  - 3) Форма. Пропорции, линия

ОПК-1

1. Что повлияло на развитие ДПИ рубежа 19-20 веков?
  - 1) Война
  - 2) Научно-технический прогресс**
  - 3) Конкуренция
2. Где и когда проходила 1я Всемирная промышленная выставка?
  - 1) Чикаго, 1875 г
  - 2) Лондон, 1851 г**
  - 3) Париж, 1900 г.
3. В каком веке появился стиль Ар Деко?

- 1) 18 в.
  - 2) 19 в.
  - 3) **20 в.**
4. Расставьте в правильном порядке последовательность стилей
Историзм, Модернизм, Арт Нуво, Конструктивизм, Арт Деко
Историзм, Арт Нуво, Арт Деко, Конструктивизм, Модернизм
5. Какие из указанных художников экспериментировали с керамикой?
- 1) Модильяни
  - 2) **Врубель**
  - 3) **Пикассо**
6. Родина Агитфарфора?
- 1) Франция
  - 2) Китай
  - 3) **Советская Россия**
7. Какое учебное заведение сформировало художников ДПИ Советской России 1920-1930-е гг?
- 1) Академия Художеств
  - 2) **ВХУТЕМАС**
  - 3) Строгановское училище
8. С какими предприятиями сотрудничали студенты ВХУТЕМАС для выполнения практических работ?
- 1) **ИФЗ (ЛФЗ)**
  - 2) Дулево
  - 3) **Трехгорная мануфактура**
  - 4) Вербилки
9. В какой стране в полную силу проявил себя стиль Арт Деко?
- 1) **Франция**
  - 2) Англия
  - 3) Чехия
  - 4) США
10. Символ Арт Нуво
- 1) Ромашка
  - 2) Меандр
  - 3) **«Удар бича»**
11. Имя художника, чьи работы в мозаике украшают работы московского метрополитена периода 30-х годов 20 века?
- 1) В. Мухина
  - 2) **А. Дейнека**
  - 3) А. Малевич
12. Кто был основным героем советского фарфора, выпускавшемся на Государственном фарфоровом заводе в Ленинграде?
- 1) цветы
  - 2) крестьянки
  - 3) **красноармеец**
13. Какое нововведение предложила В. Мухина с Качаловым и Толстым в организации деятельности стекольных предприятий?

- 1) создание школ ФЗУ
  - 2) увеличение зарплаты
  - 3) создание художественно-экспериментального отдела**
14. Именем какого художника называется техника сборки витража?
- 1) Фаберже
  - 2) Тиффани**
  - 3) Галле
15. Родина «студийного» стекла?
- 1) Англия
  - 2) СССР
  - 3) США**
16. Отличительная особенность финского дизайна?
- 1) повышенная декоративность
  - 2) цветовая насыщенность
  - 3) лаконизм и функциональность**
17. В какие произведения в стекле создавали чешские художники Я.Брихтова и С.Либенский?
- 1) Крупные арт-объекты**
  - 2) изделия массового производства
  - 3) витражи
18. Характерная особенность итальянского стеклоделия середины 20 века?
- 1) верность традициям Мурано**
  - 2) эксперименты с фактурой
  - 3) отказ от традиций

ПК-5

1. Что такое травление стекла?
- 1) декорирование изделий с использованием «плавиковой кислоты»**
  - 2) декорирование изделий протравой
  - 3) полирование стекла
2. Что такое «эозиновая глазурь»?
- 1) цветная глазурь разных цветов
  - 2) редуцированная глазурь с металлическим радужным отблеском различных оттенков**
  - 3) бесцветная глазурь
3. В какой стране изобретено сульфидно-цинковое стекло?
- 1) США
  - 2) СССР**
  - 3) Франция

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1 семестра по разделам 1, 2 и 3. (Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века. Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века. Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века.):

1. Эстетическое направление «Движение искусств и ремесел».
2. Сохранение уникального авторского почерка в условиях производства
3. Роль Всемирных художественно – промышленных выставок
4. Мастерские усадеб Талашкино и Абрамцево
5. Керамика Баухаус, в поисках нового формального языка, разработки керамики для массового производства.
6. Агитфарфор.
7. «Студийное стекло» Америки и Европы
8. Представители современного отечественного студийного стекольного искусства.
9. Авторский почерк и образ в изделиях финских художников для массового стекольного производства (Тапио Вирккала, Тимо Сарпанева, Кай Франк, Ойва Тойка и др.).
10. СССР. Зарождение новой эстетики в творчестве ведущих советских художников керамики и стекла

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1 семестра по разделам 1, 2 и 3. (Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века. Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века. Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века.)

Реферат студента демонстрирует степень освоения изученных разделов истории декоративного искусства, умение излагать теоретические основы декоративно-прикладного творчества в историческом контексте, знание ведущих школ, персоналий и актуальных трендов современного искусства и ДПИ.

1. Эстетическое направление «Движение искусств и ремесел». Джон Рескин о роли прикладного искусства. Развитие проектной культуры и формирование дизайн-практик.
2. Всемирные выставки и популяризация проектов авторского прикладного искусства (Лондон, 1851; Чикаго, 1891; Париж, 1900; Париж, 1925).
3. Веркбунд и практика gesamtkunstwerk. Понятие функционализма и его отражение в практике Й.Хоффмана, П.Беренса, Й.Ольбриха.
4. Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в художественном стекле.
5. Воплощение единства искусства и промышленного стекольного производства XIX-XX века на примере творчества Э.Галле, Р.Лалика, Л-К.Тиффани Сохранение уникального авторского почерка художников в условиях промышленного производства.
6. Послевоенное становление стекольной промышленности СССР. Роль В.И.Мухиной и Н.Н.Качалова.
7. Специфика «Студийного» движения в Европе и США
8. Стекло Скандинавии- Швеция и Финляндия. Уникальность взгляда художников на серийные изделия
9. Чешское стеклоделие XX века. Основные направления развития
10. Советское стекло XX – нач.XXI века. Зарождение новой эстетики в творчестве ведущих советских художников на ведущих стекольных предприятиях страны. : ГХЗ-Гусевской Хрустальный завод, ДХЗ – Дядьковский Хрустальный завод, ЛЗХС- Ленинградский завод Художественного стекла, «Красный май»- Вышний

Волочек.

11. Всеобщее увлечение «историзмом», влияние искусства Японии на стилистику европейской керамики периода Ар Нуво и Ар Деко. Авторская художественная керамика Европы рубежа веков (XIX – XX)
12. Формирование художественной керамики новой эпохи Керамика Венских мастерских. (1900-1930 гг). Хоффман и Музер .Их влияние на работы европейских мастеров .
13. Керамика Баухаус
14. Мировая керамика последней трети XX – начала XXI века .Творчество П. Пикассо, А.Маттиса, Ф. Леже , М.Шагала, К.Дзаули, И.Сасси
15. Влияние «русского стиля» на развитие керамического искусства начала XX века. Мастерские Абрамцева и Талашкино.
16. Новаторские приёмы и эксперименты с майоликой, пластикой малых и крупных форм в творчестве Врубеля, Поленова, Малютина и др.
17. Агитационная керамика, супрематизм и влияние русского авангарда на ДПИ
18. Симбиоз производственного дизайна и авторских произведений в творчестве заводских художников ведущих заводов СССР: ИФЗ- Ленинград, Вербилки, Дулево, Гжель, Конаково
19. Значение выставки «Одна композиция» для развития отечественного керамического искусства. Авторская «изобразительная керамика» и другие тенденции развития современной художественной керамики

Текущая аттестация

Примерные тестовые задания

2 семестра:

1. К какому классу искусства относится ДИ:
А) временное
Б) пластическое(пространственное)
В) пространственно-временное
2. Упорядоченный узор, предназначенный для украшения различных декоративных изделий это...
1) Орнамент
2) Оформление
3) Рисунок
- 3.Предметы декоративного искусства есть...
1) в музеях
2) в быту человека
3) Оба варианта верные
- 4.Что такое арт-проект в декоративном искусстве?
1) Искусство проектировать и строить
2) Создание проектов украшения интерьера
3) Искусство создания художественно-декоративных произведений/изделий выставочного характера

ОПК-1

1. Кто был лидерами направления «Движения искусств и ремесел»?

- 1) Джон Рескин
- 2) Уильям Моррис
- 3) Рене Лалик

2. В чем заключается отличительная особенность художников ДПИ начала 20 века
Выбрать один или несколько вариантов

- 1) **работа исключительно с утилитарной формой**
- 2) создание абстрактных форм
- 3) **сочетание различных материалов**

3. Искусство конца 60-80 –х гг это?

- 1) Романтизм
- 2) футуризм
- 3) **Реализм**

4. В каком веке появился стиль Ар Деко?

- 1) 18 в.
- 2) 19 в.
- 3) **20 в.**

5. Какой японский стиль работы с керамикой был популярен у художников Европы и Америки 50-60 гг?

- 1) роспись по белому черепку
- 2) рельеф
- 3) **раку**

6. Какой жанр ДПИ активно развивается в 1920-1930 гг в СССР?

- 1) Текстиль
- 2) **Фарфор**
- 3) Фреска

7. Что стало причиной развития текстильного производства в мире в 50-60-е гг?

- 1) интерес к текстильной промышленности
- 2) возвращение к традиции
- 3) **появление искусственных волокон и ярких красителей**

8. Какая техника обработки серебра достигла расцвета на рубеже 19-20 вв?

- 1) **чеканка**
- 2) гравировка
- 3) тиснение

9. Что получает распространение в кузнечном деле на рубеже 19-20 вв?

- 1) ручной труд
- 2) алмазная гравировка изделий
- 3) **орнаментированные детали промышленного изготовления**

10. Из какого сплава чаще всего делались навершия и обрамления для изделий из хрусталя и стекла в период Ар Нуво?

- 1) золото
- 2) **олово**
- 3) железо

11. Что способствовало росту опыта и мастерства московских кузнецов во второй половине 19 века?

- 1) обилие заказов
- 2) **изменение технологий**

- 3) отсутствие заказов
12. В чем особенность кузнечного дела конца 19-начала 20 вв?
- 1) кузнечное дело не развивается
  - 2) кузнечное дело активно применяется в архитектуре**
  - 3) качество кованных изделий ухудшается
13. Какие орнаментальные мотивы становятся популярными в российских эмальерных мастерских во второй половине 19-начала 20 века?
- 1) рокайльные
  - 2) древнерусские и византийские**
  - 3) готические
14. В чем своеобразие выемчатой эмали?
- 1) эмаль-мастичная паста
  - 2) стекловидная масса заливается в углубление в металле**
  - 3) внутри эмали есть углубление
15. В каком стиле работал московский эмальер П.П.Овчинников?
- 1) классицизм
  - 2) барокко
  - 3) неорусский**
34. Укажите новый прием в текстиле Поповой и Сепановой
- 1) конструктивистский орнамент**
  - 2) звериный орнамент
  - 3) обилие цветов
16. Какие ковровые покрытия стали использовать в интерьерах Европы в 50-70 гг 20 века?
- 1) с длинным ворсом
  - 2) короткий**
  - 3) узелковые
17. Что оказало влияние на творческую деятельность Пуаре, как художника модельера?
- 1) Научно-технический прогресс
  - 2) Деятельность русских художников «Русских сезонов» Дягилева**
  - 3) искусство Востока
18. Кто занимался поисками монументальных форм в стекле накануне Второй Мировой войны?
- 1) Н. Качалов
  - 2) В. Мухина**
  - 3) С. Чехонин

ПК-5

1. Что такое принт на ткани?
- 1) Современная печать**
  - 2) Рисунок по ткани
  - 3) Окрашивание
2. В чем заключался революционный метод декорирования Фаберже
- 1) применение чеканки
  - 2) нанесение эмали на гильошированный фон**
  - 3) использование чернения

3. Сплав какого металла активно использовали для изготовления предметов ДПИ в период АрНуво?

1) олово

2) медь

3) железо

4. В какой технике работал японский художник Иттико Кубота?

1) кинусайга

2) цудзигахана

3) шибори

Темы докладов 2 семестра по разделу 4 и 5 (Раздел 4. Художественный текстиль XX – XXI века, Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века).

1. Текстиль Арт Нуво и Арт Деко

2. Передовой текстиль художниц мастерских Баухаус

3. Русское золотое и серебряное дело. Значение творчества Карла Фаберже.

4. Каслинское литье

5. Влияние «Русского стиля» и стиля модерн на развитие художественного металла XX века в России.

6. Художественный металл и его роль в Арт Нуво и Арт Деко.

7. Арт Нуво и Арт Деко в ювелирном искусстве Европы и Америки

8. Современный мировой художественный металл. Персоналии

9. Александра Экстер, Любовь Попова, Варвара Степанова, прозодежда, орнаменты на ткани, театральный костюм.

10. Синтез материалов и техник в текстильных произведениях современных художников ДПИ России

Типовые вопросы к экзамену 2 семестра по всем разделам дисциплины (Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века. Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века. Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века. Раздел 4. Художественный текстиль XX – XXI века, Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века).

Студентам предлагается один билет на выбор из 6 предложенных вариантов, включающих по 2 вопроса по темам пройденного материала. Ответ студента демонстрирует степень освоения изученных разделов истории декоративного искусства, умение излагать теоретические основы декоративно-прикладного творчества в историческом контексте, знание ведущих школ, персоналий и актуальных трендов современного искусства и ДПИ.

1. Воплощение единства искусства и промышленного стекольного производства XIX-XX века на примере творчества Э.Галле, Р.Лалика, Л.-К.Тиффани

2. Передовой текстиль художниц мастерских Баухаус : Отти Бергер, Анни Альберс, Гунты Штёльцель.

3. Керамика Баухаус

4. Влияние конструктивизма и супрематизма на развитие советского художественного текстиля начала XX века. Александра Экстер, Любовь Попова, Варвара Степанова, прозодежда, орнаменты на ткани, театральный костюм.

5. Современные тенденции в мировом текстиле XXI века
6. Послевоенное становление стекольной промышленности СССР. Роль В.И.Мухиной и Н.Н. Качалова
7. Мировая керамика последней трети XX – начала XXI века . Творчество П. Пикассо, А. Маттиса, Ф. Леже , М. Шагала, К. Дзаули, И. Сасси
8. Поиски самобытных национальных форм в ювелирном искусстве России конца XIX- начала XX вв. Участие России в Первой Всемирной выставке в Лондоне 1851 года.
9. Влияние «русского стиля» на развитие керамического искусства начала XX века. Мастерские Абрамцево и Талашкино. Новаторские приемы и эксперименты
10. Агитационная керамика, супрематизм и влияние русского авангарда на ДПИ
11. Применениековки и литья. Памятники кузнечного, медного, литейного дела. Европа и Россия
12. Эпоха Ар Нуво в европейском ювелирном искусстве. Творческая практика Рене Лалика и его современников.
13. Эстетика Ар Деко и её влияние на ювелирное искусство довоенного времени (1920–1930 годы)
14. Мировой современный художественный металл XX- XXI вв.
Персоналии: А. Джакометти, К. Бранкузи, Генри Мур и др.
15. Авангард в ювелирном искусстве XX века. Развитие авторских линий и собственной фирменной эстетики в истории ювелирных домов XX века: Cartier, Tiffany & Co., Bvlgari, Van Cleef & Arpels, Graff и Harry Winston.
16. Советское стекло XX – нач. XXI века. Зарождение новой эстетики в творчестве ведущих советских художников на ведущих стекольных предприятиях страны. : ГХЗ-Гусевской Хрустальный завод, ДХЗ – Дядьковский Хрустальный завод, ЛЗХС- Ленинградский завод Художественного стекла, «Красный май»- Вышний Волочек.
17. Мировое художественное стекло последней трети XX – начала XXI века. Америка. Чехия. Финляндия
18. Симбиоз производственного дизайна и авторских произведений в творчестве заводских художников ведущих заводов СССР: ИФЗ- Ленинград, Вербилки, Дулево, Гжель, Конаково

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учебное пособие / В. Б. Кошаев. — Москва : Владос, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-691-01531-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/96272> (дата обращения: 04.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Дубровин, А. А. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы : учебное пособие / А. А. Дубровин, Н. К. Соловьев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 129 с. — ISBN 978-5-87627-076-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73830> (дата обращения: 04.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Миненко, Л. В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири : учебное пособие / Л. В. Миненко. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 111 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/45961> (дата обращения: 04.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М.: Искусство, 1982 (2-е изд. М.: Изд-во В. Шевчук, 2011).

4. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : учебно-методическое пособие / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79411> (дата обращения: 04.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда / авт.-сост. К. Л. Гусева, А. Н. Селиванова; Музей Москвы. — М.: ABCdesign, 2021. — 336 с.: ил. Формат 240 × 320 мм. Издательский партнер каталога — компания «Реставрация Н».
2. Грошкова Л. Г. «Финская школа стеклоделия 1930 — 1970: Алвар Аалто, Тапио Вирккала, Тимо Сарпанева», Диссертационная работа кандидата искусствоведения — М., 2006.
3. Забозлаева Т. Б. Драгоценности в русской культуре XVIII–XX веков: Илл.словарь. СПб.: Искусство-СПб., 2003.
4. Ибрагимов Ф. А. «Авторское стекло России 1990 - 2015», М., 2016
5. Историзм и модерн: Каталог выставки. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1986.
6. Ледзинский В. С., Теличко А. А. Мир художественного металла Москвы XVII—XX веков. М.:Жираф, 2001
7. Малаева З. Г. Касли. Художественное литье из чугуна. (Шедевры народного искусства России).— М.: Интербук-бизнес, 2005. J
8. Макаров К. А. Декоративность как форма выражения красоты: Автореф. дис. ... канд. иск. М., 1966.
9. Малолетков В.А. Тенденции развития мировой керамики последней трети 20-начала 21 века. Автореферат и диссертация .М.,2010.
10. Моррис У. Искусство и жизнь. М.: Искусство, 1973.
11. Пруссина К. Н. Русская керамика (конец XIX – начало XX века).
12. Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени. М.: Искусство, 1971.
13. Русский фарфор: 250 лет истории. М.: Авангард, 1995.
14. Русское серебро XVI — начала XX века. — СПб.: Славия, 2004.

15. Шульгина Е. Н., Пронина И. А. История Строгановского училища. 1825–1918. М.: Русское слово, 2002.
16. Якунина Л.И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. М., 1954.

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

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Интернет-ресурсы.

1. <http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html> — каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.
2. <http://www.hermitage.ru> — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
3. <http://www.global-one.ru/culture/pushkin> — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
4. <http://www.louvre.fr> — Лувр, Париж.
5. <http://www.musee-orsay.fr/8081> — музей д'Орсе, Париж.
6. <http://www.british-museum.ac.uk> — Британский музей, Лондон.
7. <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html> — Государственные музеи, Берлин.
8. <http://www.culture.gr/2/21/toc/katalog.html> — каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.
9. <http://www.museoprado.mcu.es/prado/html/ihome/html> — музей Прадо, Мадрид.
10. <http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html> — галерея Уффици, Флоренция.
11. <http://www.ics.it/mimu/musei/arte.htm> — художественные музеи Милана.
12. <http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html> — Ватиканские музеи.
13. <http://www.rijksmuseum.nl> — Рейксмюсеум, Амстердам.
14. <http://www.metmuseum.org/home.asp> — Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
15. <http://www.loyono.edu/artis> — “Искусство XX века”.
16. <http://www.mcad.edu/AICT/html> — “История изобразительного искусства и архитектуры” (от античности до 20 века).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских занятий

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века		

1.	Декоративно-прикладное искусство в системе материальной культуры XX – XXI века	Лекции 1,5 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
2.	Прикладные практики эпохи Art& Crafts: 1860–1890 гг.	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
3.	«Век модернизма»– декоративно-прикладное искусство 1910 – 1940 гг.	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века		
1.	Авторский почерк художника , технология и производство	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
2.	«Студийное» движение в США	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
3.	«Студийное» движение в Европе	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов -Доклады
4.	Финское стекло	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
5.	Шведское стекло	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
6.	Чешское стекло	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов -Доклады
7.	Послевоенное становление стекольной промышленности СССР	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
8.	Советское стекло	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов

		- Доклады
9.	Стекло России кон. XX – нач. XXI века	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века		
1.	Авторская художественная керамика Европы рубежа веков (XIX – XX)	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
2.	Деятельность крупнейших промышленных керамических предприятий Европы	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
3.	Формирование художественной керамики новой эпохи	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
4.	Творческие эксперименты в работе с керамикой у ведущих живописцев Европы начала XX века.	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
5.	Мировая керамика последней трети XX – начала XXI века	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
6.	Влияние «русского стиля» на развитие керамического искусства начала XX века.	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
7.	Новый взгляд на художественную керамику в мастерских ВХУТЕМАС, зарождение отечественного дизайна.	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
8.	Советская керамика 1950-1980-гг.	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
9.	Художники керамики России XXI века.	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
Раздел 4 . Художественный текстиль XX – XXI века		
1.	Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в художественном текстиле.	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции

		- Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
2.	Европейский текстиль Нового времени	Лекция 1,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
3.	<i>Советский текстиль начало XXвека – середина XX века</i>	Лекция 3 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
4.	Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XXвека	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
5.	Современные тенденции в мировом текстиле XXI века	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
6.	Текстиль России XXI века	Лекция 3 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века		
1.	Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в художественном металле	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
2.	Отражение идей искусства Ар Нуво и Ар Деко в ювелирном искусстве	Лекция 3 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
3.	Авангард в мировом ювелирном искусстве XX века.	Лекция 1,5 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
4.	Мировой современный художественный металл XX- XXI вв.	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
5.	Поиски самобытных национальных форм в ювелирном искусстве России конца XIX- начала XX вв.	Лекция 4,5 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады
6.	Влияние «Русского стиля» и стиля модерн на развитие художественного металла XX века в	Лекция 3 часа - Конспектирование лекции

	России.	- Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов
7.	Современный художественный металл и ювелирное искусство в России XX- XXI вв.	Лекция 3 часа семинар 1 - Конспектирование лекции - Изучение собранного материала для написания доклада по темам рассмотренных периодов - Доклады

8.1. Планы семинарских занятий /список литературы

1.	Раздел 1. Истоки Современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века	
1.1.		<p>Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий.</p> <p>Вопросы обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение собранного материала для подготовки к контрольной работе по темам рассмотренных периодов <p>Список источников литературы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Кантор К.</i> Красота и польза. Л., 1972. 2. <i>Моран А.</i> История декоративно-прикладного искусства. М., 1982. 3. <i>Арватов Б. И.</i> Искусство и производство. М.: Пролеткульт, 1926. 4. <i>Аркин Д. Е.</i> Искусство бытовой вещи. Очерки новейшей художественной промышленности. М.: ИЗОГИЗ, 1932. 5. <i>Аронов В. Р.</i> Дизайн и искусство: Актуальные проблемы технической эстетики. М.: Знание, 1984. 6. <i>Аронов В. Р.</i> Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. М.: Сов. художник, 1987. 7. <i>Бегенау З. Г.</i> Функция, форма, качество. М.: Мир, 1969. 8. <i>Бутовский В. И.</i> О приложении эстетического образования к промышленности в Европе и в России в особенности. СПб., 1870. 9. <i>Ван де Велде А.</i> Одушевление материала как принцип красоты // ДИ СССР. 1965. № 2. С. 34–37. 10. <i>Воронов Н. В.</i> Искусство предметного мира. Л.: Художник РСФСР, 1975. 11. <i>Генисаретский О. И.</i> Дизайн и культура. М.: ВНИИТЭ, 1994. 12. <i>Глазычев В. Л.</i> О дизайне: Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М.: Искусство, 1970. 13. <i>Земпер Г.</i> Практическая эстетика. М.: Искусство, 1970. 14. <i>Макаров К. А.</i> Декоративность как форма выражения красоты: Автореф. дис. ... канд. иск. М., 1966. 15. <i>Моран А.</i> История декоративно-прикладного искусства. М.: Искусство, 1982 (2-е изд. М.: Изд-во В. Шевчук, 2011). 16. <i>Розенталь Р., Ратца Х.</i> История прикладного искусства нового времени. М.: Искусство, 1971.

		<p>17. Моррис У. Искусство и жизнь. М.: Искусство, 1973.</p> <p>18. Шульгина Е. Н., Пронина И. А. История Строгановского училища. 1825–1918. М.: Русское слово, 2002.</p> <p>19. Heskett J. Industrial design. London, 1995.</p> <p>20. Schmidt D. Bauhaus. Dresden, 1966.</p> <p>The Oxford Companion to the decorative arts. Oxford; New York, 1986.</p> <p>21. Wingler H.-M. The Bauhaus: Weimar — Dessau — Berlin — Chicago. Cambridge; Mass., 1969</p>
Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века		
2.1		<p>Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий.</p> <p>Вопросы обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение собранного материала для подготовки к контрольной работе по темам рассмотренных периодов <ol style="list-style-type: none"> 1. Список источников литературы: Воронов Н. В., Дубова М. М. Невский хрусталь: Очерки основных этапов развития. Л.: Художник РСФСР, 1984. 2. Казакова Л. В., «Мировое художественное стеклоделие XX века. Основные тенденции. Ведущие мастера», Изд-во «Пинакотека», М., 2007 3. Грошкова Л. Г. «Финская школа стеклоделия 1930 — 1970: Алвар Аалто, Тапио Вирккала, Тимо Сарпанева», Диссертационная работа кандидата искусствоведения — М., 2006. 4. Ибрагимов Ф. А. «Авторское стекло России 1990 - 2015», М., 2016 5. Татевосова А. А. Петербургский стеклянный завод и художественно-декоративное стекло России: Автореф. дис. ... канд. иск. Л., 1979
Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века		
3.1		<p>Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий.</p> <p>Вопросы обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение собранного материала для подготовки к контрольной работе по темам рассмотренных периодов <ol style="list-style-type: none"> 1. Андреева Л. В. Советский фарфор. 1920–1930-е годы. М.: Сов. художник, 1975. 2. Вольф фон Н. Б. Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. СПб., 1906. (2-е изд. – 2003). 3. ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда / авт.-сост. К. Л. Гусева, А. Н. Селиванова; Музей Москвы. — М.: ABCdesign, 2021. — 336 с.: ил. Формат 240 ×

		<p>320 мм. Издательский партнер каталога — компания «Реставрация Н».</p> <p>4. Историзм и модерн: Каталог выставки. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1986.</p> <p>5. Малолетков В.А. Тенденции развития мировой керамики последней трети 20- начала 21 века. Автореферат и диссертация .М.,2010.</p> <p>6. <i>Пруснина К. Н. Русская керамика (конец XIX – начало XX века).</i></p> <p>7. Русский фарфор: 250 лет истории. М.: Авангард, 1995.</p> <p>8. Русский фаянс и фарфор. Империя Кузнецовых и Конаково. Из частного собр. [Цуренко И. Г., Насонова И. С., Насонов С. М.] – М., Издательство «Среди коллекционеров», 2010.</p> <p>9. Phaidon Encyclopedia of Decorative Arts. 1890–1940. London, 1978.</p> <p>10. <i>Schmidt D.</i> Bauhaus. Dresden, 1966.</p>
	Раздел 4. Художественный текстиль XX – XXI века	
4.1		<p>Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий, участие в обсуждении изученных тем.</p> <p>Вопросы обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестирование знаний пройденного материала с применением иллюстраций памятников декоративного искусства рассмотренных периодов <p>Список источников литературы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Астафьева Н.А. Исторический текстиль XVI — начала XX века М., 2018.Объем: 260 стр. 2. ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда / авт.-сост. К. Л. Гусева, А. Н. Селиванова; Музей Москвы. — М.: ABCdesign, 2021. — 336 с.: ил.Формат 240 × 320 мм. Издательский партнер каталога — компания «Реставрация Н». 3. Макаров К. А. Советское декоративное искусство. — М.: Советский художник, 1974. <i>Мерцалова М.Н.</i> История костюма. М., 1972. 4. <i>Николаева Н.С.</i> Декоративные росписи Японии XVI-XVIII веков. М., 1989. 5. <i>Николаева Н.С.</i> Декоративное искусство Японии. М., 1972. 2. <i>Моран А.</i> История декоративно-прикладного искусства. М., 1982. 1. 3. Пунанова Н.С. Отечественная мода в контексте формирования «Советской идентичности» в 20-е годы XX века. Мгик.Философия культуры. Культурология., М.2016. 4. Разина Т. М. Прикладное искусство в русской культуре XVIII-XIX веков. - М.:

		Изд-во МГУ, 2003. 5. Якунина Л.И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. М., 1954.
5.1	Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века	
		<p>Сбор материалов по темам раздела для дальнейшего обсуждения в рамках семинарских занятий, участие в обсуждении изученных тем.</p> <p>Вопросы обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестирование знаний пройденного материала с применением иллюстраций памятников декоративного искусства рассмотренных периодов <p>Список источников литературы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забозлаева Т. Б. Драгоценности в русской культуре XVIII–XX веков: Илл.словарь. СПб.: Искусство-СПб., 2003. 2. Ледзинский В. С., Теличко А. А. Мир художественного металла Москвы XVII—XX веков. М.:Жираф, 2001. 3. Малаева З. Г. Касли. Художественное литье из чугуна. (Шедевры народного искусства России).— М.: Интербук-бизнес, 2005. J 4. Моран А. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982. 5. Мухин В. В. Искусство русской финифти конца XIV — нача* ла XX века. - СПб.: Грифон, 1996. 6. Перфильева И.Ю. Художественный металл и горячая эмаль в контексте современных арт-практик: коллективная монография по материалам круглых столов (Москва, 21 марта и 3 апреля 2019 г.) - М., : КУРС, 2022. - 164 с. Тираж 500 экз. 7. Постникова-Лосева М.М. Русское ювелирное искусство, его центры и мастера. М., 1974. 8. Русское серебро XVI — начала XX века. — СПб.: Славия, 2004. 9. Ювелирное искусство России. — М.: Интербук-бизнес, 2002. 6. James PearsonConstantin Brancusi. Sculpting the Essence of Things,Crescent Moon Publishing ,2013. 7. Федунев С. Н. «Художественный металл Строгановского училища второй половины XIX - начала XX вв.: предпосылки создания, стилистические особенности и формообразующие принципы»: дис. ... канд. искусствоведческих наук: 17.00.04. -Москва, 2008 - 169 с.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, необходимая для углубления и расширения их теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов, формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к семинарскому занятию, подготовка к дискуссии, самостоятельная подготовка студентами докладов к семинарским занятиям, конспектирование изучаемой литературы, конспектирование лекций, получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой дисциплины, самостоятельная подготовка рефератов, подготовка к итоговому экзамену.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением тем. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала

8.3. Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения.

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.

Этапы работы над докладом: Формулирование темы, Подбор и изучение основных источников по теме, Составление списка использованных источников, Обработка и систематизация информации, Разработка плана доклада, Написание доклада, Публичное выступление с результатами исследования.

Структура доклада:

- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 10-20 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Критерии оценки доклада

- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

8.4. Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в устной форме содержания важной научной работы или нескольких работ по какой-либо теме. Тематика реферата определяется преподавателем, но она должна быть актуальна и интересна для самого автора. Поиск информации и структура реферата требуют от обучающегося определенного творчества.

Если реферат передает содержание одной какой-то монографии, то учащийся стремится раскрыть суть проблемы или проблем реферируемой работы. Если точек зрения несколько – то их нужно рассмотреть последовательно.

Этапы работы:

- выбор темы реферата;
- поиск литературных или электронных источников по выбранной теме;
- чтение и обработка собранной информации;
- составление плана реферата;
- написание реферата;
- защита основных его положений, выступление с докладом по теме реферата.

Структура реферата:

- титульный лист;
- оглавление или содержание;
- введение;
- основная часть;
- главы, разделы или параграфы;
- заключение
- список использованной литературы или сайтов, электронных ресурсов.

Введение реферата должно содержать обоснование темы, ее актуальность. Автор реферата должен сформулировать цель исследования и определить задачи, решаемые в процессе написания реферата, необходимые для достижения поставленной цели.

Основная часть реферата составляется из разделов выбранного по теме материала.

В заключении реферата формируются выводы, которые позволяют судить о том, что цель, поставленная в введении, достигнута. В заключение автор высказывает и свое личное мнение.

Основные требования к написанию реферата:

1. Тема выбирается одна и регистрируется у преподавателя.
2. Объем реферата составляет 15-20 страниц на листах формата А4 без титульного листа, списка использованной литературы и приложений в виде фотографий, схем, графиков. Компьютерный набор.
3. Работа должна иметь четкую структуру: введение, основная часть (23 параграфа), заключение и список использованной литературы.
4. При написании работы используются информационные источники Интернета и электронные ресурсы, монографии, журнальные статьи по «Экономике культуры».
5. Учебники и учебные пособия, а также энциклопедии, в список использованной литературы не включаются и не цитируются в реферате. Не нужно помещать в список большое число изданий, не использованных в тексте. Это относится и к изданиям на иностранных языках, а также к редкостным книгам, которых нет ни в библиотеках, ни в электронных ресурсах.
6. Список использованной литературы должен включать 5-6 названий работ по минимуму и 15-20 по максимуму.
7. В заключении подводятся итоги всей работы. Там не должны приводиться факты, о которых не было речи в основной части. В заключении, как правило, соотносятся выводы с целями и задачами, поставленными во введении.
8. Текст реферата представляется на стандартных листах бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля – правое 1,5 см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см. Ссылки внизу страницы не нужно делать. Если возникла необходимость показать откуда заимствована цитата, то по окончании цитаты в скобках указывается две цифры: первая – номер статьи или книги в библиографическом списке, вторая – номер страницы. Например: «Зачастую издержки организаций, связанных с искусством, значительно превышают их доходы.». [2, с. 65].

8.5. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации

Для подготовки доклада необходимо выбрать тему из имеющихся в рабочей программе списков. Желательно, чтобы тема была интересна докладчику и вызывала желание качественно подготовить материалы. Подготовка доклада предполагает определение цели доклада; подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада; составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности. Композиция доклада имеет вступление, основную часть и заключение.

Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета изложения; краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения.

Основная часть, в которой необходимо раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой.

Заключение – чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

Доклад-презентация представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному изучаемому явлению.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 10 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ выбранной студентом темы, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации. Контроль освоения выполнения требований рубежной аттестации осуществляется по завершении изучения разделов дисциплины.

8.6. Методические указания по проведению экзамена

Экзамен как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Экзамен проводится в форме устного ответа с предварительной подготовкой, в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен.

По решению преподавателя результат экзамена может быть выставлен без опроса – по результатам работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение процесса обучения;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. В каждом билете содержится по два вопроса. Время ответа – 15 минут. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 20 минут с момента получения им билета.

Результаты экзамена объявляются обучающегося после ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы и заносятся в ведомость и зачетную книжку.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института,

содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

AdobePremiere;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Лекционная аудитория, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средствами презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средствами затемнения – ролл-шторы;
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель:

Доцент кафедры дизайна и ДПИ Курилова А.А.

Программа одобрена на заседании кафедры Дизайна и ДПИ

от _____ года, протокол No _____.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
(направление подготовки)
СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование знаний о наиболее значимых этапах в развитии декоративного искусства XX – XXI века, основных критериев формирования различных центров художественного производства и роли художника как творческой личности в этих исторических процессах.

2. Задачи дисциплины:

- Формирование базовых знаний в области современного декоративно прикладного искусства
- Понимание этапов развития современного ДПИ в связи с мировой историей
- Изучение стилистических особенностей декоративного искусства в XX – XXI века
- Изучение методов формования и декорирования разных видов декоративно прикладного искусства, формирование его стилистических признаков, обособлении стилевых направлений, сложении индивидуальных творческих почерков.
- Овладение и применение знаний по теории и истории декоративно прикладного искусства при решении проектных и творческих задач

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-5** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
- **ОПК-1** Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте.

- **ПК-5** Способен осуществлять оценку художественного проекта и собственно объектов и произведений декоративно-прикладного искусства; давать искусствоведческий анализ произведений искусства.

Знать:

- Механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
- Основные особенности исторических стилей декоративно-прикладного искусства;
- Взаимосвязь современных школ изобразительного искусства и ДПИ с историческим наследием мирового искусства
- Взаимосвязь современных школ изобразительного искусства и ДПИ с историческим наследием мирового искусства
- Актуальные тренды современного искусства и ДПИ;
- Ведущие школы, персоналии ДПИ;

Уметь:

- Анализировать современное состояние общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- Выявлять художественное содержание произведений искусства национальной культуры
- Определять основные черты и особенности искусства исторического периода
- Находить достоверную информацию по профессиональным вопросам современного ДПИ
- Разбираться в контексте современного изобразительного искусства и ДПИ;
- Использовать теоретические основы художественного проектирования в профессиональной деятельности

Владеть:

- Оценивает различные общественные явления, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явления массовой культуры.
- Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
- Определять принадлежность произведения ДПИ историческому периоду, региональной школе, стилистическому характеру;
- Классифицирует произведения современного ДПИ по различным критериям: по материалу, технике обработки, стилевой и территориальной принадлежности и т.п.
- Синтезирует особый творческий подход к произведению ДПИ на основе национальных традиций в сочетании с современным художественным языком и содержанием;
- Способностью создавать произведения искусства и ДПИ, основанные на историческом знании и общей теории художественного проектирования
- Интеграцией современных технологии ДПИ в собственное творчество;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

ПК-5.1. Владеет критериями и технологиями оценки качества проектных и технических решений в ДПИ, использует их в профессиональной деятельности

ПК-5.2. Способен оценивать общую эстетику художественного произведения, определять его принадлежность к историческому периоду, стилистике, культурному и функциональному контексту

ПК-5.3. Способен осуществлять искусствоведческий анализ художественного произведения

ПК-5.4. Способен осуществлять профессиональную оценку художественного проекта в целом, его элементов, деталей; качества художественных решений и исполнительского мастерства

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля и промежуточной аттестации студентов:

- 1 семестр – реферат
- 2 семестр – экзамен

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Истоки современного декоративно-прикладного искусства XX – XXI века

Раздел 2. Художественное стекло XX – XXI века

Раздел 3. Художественная керамика XX – XXI века

Раздел 4. Художественный текстиль XX – XXI века

Раздел 5. Художественный металл и ювелирное искусство XX – XXI века