

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

**УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.
«__» _____ 2022г.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**Направление подготовки 54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.**

Профиль подготовки ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проектирование» входит в состав блока Блока 1. Дисциплины образовательной части программы по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиля Художественная керамика.

Дисциплина «Проектирование» изучается в 1-8 семестрах.

Цели освоения дисциплины:

- Формирование ключевых компетенций обучающегося для осуществления проектной деятельности в области художественной керамики. Формирование высоких профессиональных качеств у выпускника кафедры дизайна и ДПИ МГИК, как у специалиста – художника декоративно-прикладного искусства для осуществления профессиональной деятельности в сферах: изобразительного искусства, дизайна, культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности, в сфере образования.

Задачи освоения дисциплины:

- освоить методы и принципы организации проектирования художественных керамических изделий в практической работе над учебными заданиями;
- освоить методы допроектной работы – сбор материалов по теме проектирования, изучение исторического и художественного контекста.
- сформировать навыки эскизной и проектной работы на поставленную задачу;
- сформировать навык планирования работы по времени и реализации рабочего графика на практике;
- выработать умение проектировать точно на тему и в рамках заданных стилистических, средовых и технических условий.
- сформировать навыки выполнения графической и макетной работы в проектной деятельности;
- выработать умение создать в проекте изделия или произведения оригинальный законченный художественный образ, используя знания о художественной природе керамики, её выразительных свойствах, технологических и технических возможностях.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль Художественная керамика.

Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование» проводится в виде просмотра.

Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

- контрольное задание по итогам 1 семестра
- курсовой проект по итогам 4, 6 семестра
- экзамены в форме просмотра по итогам 2, 3, 5, 7, 8 семестра

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.

Текущий контроль освоения темы осуществляется на каждом семинарском занятии по соответствующей теме с помощью консультации творческих заданий и их просмотра. Для выполнения творческих заданий к каждой теме выдаются методические материалы. В них входят:

1. Образцы работ по теме творческого задания.
2. Информация, разъясняющая темы разделов.
3. Требования к творческому заданию.

Раздел 1. Изучение основ взаимодействия формы и декора в керамике.

Тема 1. Понятие принципов взаимодействия формы и декора в традиционной керамике. 2 часа

Вводная лекция с визуальной презентацией к заданиям раздела:

- развитие техник декорирования в истории керамики;
- простая форма—сложный декор;
- сложная форма—простой декор;
- обсуждение заданий раздела;

2 часа

Тема 2. Графическая стилизация растительных и животных мотивов. 8 часов

1. Стилизация растительного мотива в декоративную форму. Поиск композиционного решения. Виды композиции в круге, квадрате.

Практическое занятие проводится в форме клаузуры.

Клаузура - первый опыт творческого осмысления темы и характера проектных задач. Графический лист формата А3 или А2, графика.

2 часа.

2. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов и обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 или А2, графика.

2 часа

3. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

2 часа

4. Сбор материала по стилизации животных в разных культурах.

Практическое занятие: поиск и копирование анималистической стилизации на планшете 55х75

2 часа

Тема 3. Проектирование настенного декоративного блюда. Композиция в круге. 10 часов

2. Виды композиции в круге. Поиск композиционного решения.

Практическое занятие проходит в виде краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа.

2. Декоративное блюдо—вид композиции в круге. Привязка к материалу.

Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) декоративного блюда. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы и соответствия декора форме. Привязка декора к технологии ангобной росписи, сграфито. Графический лист формата А4 в свободной технике.

2 часа.

3. Работа над эскизами декоративного блюда.

Практическое занятие: просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. А4 в свободной технике.

2 часа

4. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов и обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в выбранной технике отмычки.

2 часа

5. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

2 часа

Тема 4. Проектирование чайной пары для изготовления в гончарной технике. 10 часов

1. Принципы проектирования и декорирования керамических изделий элементарных форм. Отличие массовых серий посуды от уникальных произведений декоративно-прикладного искусства. Знакомство с примерами посуды выполненной гончарным способом.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в дизайне современной посуды выполненной в традиционной технологии. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа.

2. Работа над концептуальным проектированием чайной пары. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы и соответствия декора форме предметов, эргономике предметов, соответствие проектных форм технологии изготовления. Графический лист формата А4 в свободной технике.

Практическое занятие: выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) чайной пары.

2 часа

2. Работа над концептуальным проектированием чайной пары.

Практическое занятие: просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов.

2 часа

5. Работа над рабочим проектированием чайной пары. Выполнение эскизов и разрезов форм в точном масштабе (М 1:1).

Практическое занятие: Перевод графических изображений в трёхмерные модели с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax.

2 часа

4. Визуализация проекта чайной пары с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax

2 часа

Раздел 2. Раскрытие художественного образа с помощью выразительных средств керамики.

Тема 1. Выразительные средства художественной керамики. 2 часа

Вводная лекция с визуальной презентацией к заданиям раздела

- выразительные средства керамики;
- связь художественного образа и способов создания керамического изделия;
- технологии массового производства;
- авторские технологии в керамике;
- обсуждение заданий раздела;

2 часа

Тема 2. Проект декоративного пласта. 10 часов

1. Создание декоративной формы. Средства выразительности в проектировании плоскостной керамики. Взаимодействие простой формы и сложного декора.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в разработке плоскостной декоративной формы выполненной на всём протяжении истории керамики. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Работа над концептуальным проектированием декоративного пласта. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы и соответствия декора форме, декоративные качества предмета, привязка проекта к технологии изготовления.

Практическое занятие: выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) декоративного пласта. Графический лист формата А4 в свободной технике.

2 часа

3. Работа над концептуальным проектированием декоративного пласта.

Практическое занятие: просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А4 в свободной технике.

2 часа

4. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов и обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в выбранной технике отмывки.

2 часа

5. Финишная графическая подача проекта на планшете 55x75

2 часа

Тема 3. Анималистическая скульптура. 12 часов

1. Создание декоративной анималистической скульптуры. Стилизация животного. Скульптурные приёмы стилизации животного.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее образных проектных решений в разработке анималистической скульптуры различных эпох. Анализ многообразных техник исполнения анималистической скульптуры. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Работа над концептуальным проектированием анималистической скульптуры. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме, скульптурная моделировка формы, привязка проекта к технологии изготовления.

Практическое занятие: выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) анималистической скульптуры. Графический лист формата А4, графический силуэт.

2 часа

3. Работа над концептуальным проектированием анималистической скульптуры.

Практическое занятие: просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А4, свободная техника.

2 часа

4. Работа над макетом объёмной формы анималистической скульптуры. Перевод плоскостного изображения в объём.

Практическое занятие: лепка макета в уменьшенном размере, с детализацией формы. Материал пластилин, глина.

2 часа

5. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов с учётом макета, обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в выбранной технике отмывки.

2 часа

6. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

2 часа

Тема 4. Проект деколи для сувенирной кружки. 6 часов

1. Принципы проектирования и декорирования керамических изделий элементарных форм. Отличие массовых серий посуды от уникальных произведений декоративно-прикладного искусства. Знакомство с примерами серийной посуды, декорированной способом нанесения деколи.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в дизайне современной посуды массового производства. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа.

2. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) кружки для массового производства с деколью. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы и соответствия декора форме предмета, эргономика предмета. Графический лист формата А4 в свободной технике.

2 часа

3. Визуализация проекта сувенирных стаканов с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax

2 часа

Раздел 3. Формообразование в художественной керамике.

Тема 1. Законы формообразования утилитарных изделий из разных керамических масс. 2 часа

Вводная лекция с визуальной презентацией к заданиям раздела:

- знакомство с общими законами формообразования и приёмами формообразования в проектировании утилитарных керамических изделий, изготавливаемых методом формовки из глины в гипсовую форму;
- знакомство с общими законами формообразования и приёмами формообразования в проектировании утилитарных керамических изделий, изготавливаемых методом литья из шликера в гипсовую форму;
- анализ формообразования в примерах;
- разъяснение понятий "дизайн", "эргономика", "функциональность формы"
- основы проектирования арт-объекта

Обсуждение материалов лекции и выдача задания на сбор материалов и эскизирование по темам раздела.

2 часа

Тема 2. Основы формообразования декоративного сосуда на основе простых геометрических форм. 18 часов

1. Принципы проектирования и декорирования керамических изделий на основе формообразующих приёмов. Знакомство с примерами серийной посуды, авторской посуды и декоративной абстрактной скульптуры выполненной в технике отминки, отливки в гипсовую форму.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в дизайне современной посуды и современного ДПИ. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) сосуда на основе формообразования с декором. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов формообразующего приёма соединения декора и формы предмета, эргономика предмета.

Практическое занятие: Выбор сочетания элементарных геометрических фигур, как основы формообразующей схемы. Утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Упражнения на

выбор формообразующей схемы оформляются в виде планшета. Техника выполнения: аппликация из цветной бумаги.

2 часа

3-4. Эскизное проектирование изделия (например, кувшина, бутылки) на формообразующую схему. Ограничения технологией литья, или отминки.

Практическое занятие: Определения размера и примерный расчет объёма проектируемого изделия. Отрисовка разрезов. А4 в графическая подача.

4 часа

5. Эскизное проектирование изделия. Декор.

Практическое занятие: Декоративное членение формы. определение стилистики декора в связке с техникой выполнения. Обсуждение эскизов. А4 в свободной технике.

2 часа

6-7. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей формы, декора. Компонировка элементов графического листа: форм, аннотации, разрезов. Выполнение эскизов в свободной технике на подачу, цвет и композицию проекта. А3 в свободной технике.

4 часа

8-9. Финишное выполнение проекта..

Практическое занятие: Завершение подачи проекта. Моделирование форм в трёхмерной программе. Рассмотрение, обсуждение работы по проекту. Визуализация проекта сосуда выполняется с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax.

4 часа

Тема 3.Проектирование вазы из фаянса/ каменной массы. 20 часов

1. Приёмы конструирования объёмных объектов на основе формообразования. Знакомство с примерами серийных и авторских ваз в технике отминки, отливки в гипсовую форму. Знакомство с высокожгущимися материалами: фаянс, каменная масса.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в истории ДПИ на тему ваза. Анализ художественных решений точки зрения технологии. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) вазы на основе формообразования с декором. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов форм, соединение декора и формы предмета.

Практическое занятие: Выбор сочетания элементарных геометрических фигур, как основы формообразующей схемы. Разработка пропорционального членения формы. Разработка декоративных элементов(ручки). Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графический лист формата А4 в свободной технике.

2 часа

3-4. Эскизное проектирование вазы с учётом формообразующей схемы. Ограничения технологией литья, или отминки.

Практическое занятие: Определение функционала, стилистики вазы, расчет размера проектируемого изделия. Отрисовка разрезов. А4 в графическая подача.

4 часа

5-6. Эскизное проектирование изделия. Декор.

Практическое занятие: Декоративное членение формы, определение стилистики декора в связке с техникой выполнения. Обсуждение эскизов. А4 в свободной технике.

4 часа

7-8. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей формы, декора. Компонировка элементов графического листа: формы, аннотации, разрезов. Выполнение эскизов в свободной технике на подачу, цвет и композицию проекта. А3 в свободной технике.

4 часа

9-10. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

4 часа

Тема 4. Проект огненной скульптуры. 20 часов

1. Приёмы конструирования объёмных многосоставных декоративных объектов на основе простых форм. Знакомство с примерами авторской огненной многосоставной скульптурой в технике ручной лепки. Взаимодействие ландшафта, арт-объекта и художественной акции обжига. Знакомство с технологией обжига огненной скульптуры.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее удачных решений на тему огненная скульптура. Анализ взаимодействия формы, декора и огня(света) во время художественной акции обжига скульптуры. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2-3. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) огненной скульптуры на основе простых форм с декором. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов форм, принципов физического деления формы с учётом технологии обжига(тяга).

Практическое занятие: Выбор сочетания элементарных геометрических фигур, как основы формообразующей схемы. Разработка пропорционального членения формы. Разработка декоративных элементов(ручки). Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графический лист формата А4 в свободной технике.

4 часа

4-5. Эскизное проектирование огненной скульптуры с учётом технологических особенностей: обжиг, конструктивные узлы деления формы. Расчёт масштаба скульптуры в ландшафте.

Практическое занятие: Определение конструктива, стилистики, расчет размера проектируемого изделия. Отрисовка отдельных узлов и разрезов. А4 в графическая подача.

4 часа

6. Эскизное проектирование изделия. Огненный обжиг, как соавтор в разработке декора огненной скульптуры.

Практическое занятие: Декоративное членение формы, определение стилистики и техники декора. Определение основных видовых точек скульптуры во время художественной акции обжига. Определения выхода огненных потоков с точки зрения технологии обжига и привязка их к прорезному декору. Обсуждение эскизов. А4 в свободной технике.

2 часа

7-8. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей формы, декора. Компонировка элементов графического листа: формы, аннотации, разрезов скульптуры, чертежей узлов соединения деталей скульптуры. Выполнение эскизов в свободной технике на подачу, цвет и композицию проекта. А3 в свободной технике.

4 часа

9-10. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

4 часа

Раздел 4. Дизайн-проектирование керамических изделий утилитарного назначения. Керамика в интерьере.

Тема 1. Основы проектирования функционального изделия, на примере чайника.

Эргономика чайника. 2 часа

Лекция с визуальной презентацией к заданиям раздела

- эргономика в проектирование изделий ДПИ.
- принципы проектирования посудных форм.
- виды керамики в интерьере.
- основные центры керамического производства.
- художники работающие с утилитарными формами.
- художники работающие в области интерьерных решений.
- технология серийного и авторского производства утилитарных изделий.

Обсуждение материалов лекции и выдача задания на сбор материалов и эскизирование по темам раздела.

Тема 2. Изучение форм и видов ручек в керамике. 4 часа

1-2. Подготовительные работы к проектированию чайника. утилитарные конструктивы чайника: ручки, носик, отношение тулова к носику и ручке. Сбор материала.

Практическое занятие: рассмотрение собранных студентом материалов по теме. Обсуждение технологических особенностей и конструкций ручек и носиков. Отбор подготовленного материала для дальнейшей творческой переработки.

Сбор материала на графическом лист формата А3 в графической технике.

4 часа

Тема 3. Проект комплекта для чая. 12 часов

1. Принципы проектирования и декорирования керамических утилитарного назначения. Посудные формы: предметы в наборах и сервизах. Массовое производство посуды методом шликерного литья в гипсовую форму. Знакомство с примерами чайных наборов и сервизов.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в дизайне современной посуды выполненной в традиционной технологии. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественной идеей, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа.

2. Работа над концептуальным проектированием комплекта для чая. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы и соответствия декора форме предметов, эргономике предметов, соответствие проектных форм технологии изготовления. Графический лист формата А4 в свободной технике.

Практическое занятие: выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) комплекта для чая.

2 часа

3. Работа над эскизным проектированием комплекта для чая. Определение состава предметов в комплекте. Пропорциональные отношения между предметами в комплекте.

Практическое занятие: просмотр и обсуждение эскизов по заданию. уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А4 в свободной технике.

4. Работа над эскизным проектированием комплекта для чая. Расположение декора на форме. Пропорциональные отношения декора предметов друг к другу.

Практическое занятие: просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация декора форм. Графический лист формата А4 в свободной технике.

2 часа

5. Работа над рабочим проектированием комплекта для чая. Выполнение эскизов и разрезов форм в точном масштабе (М 1:1).

Практическое занятие: Перевод графических изображений в трёхмерные модели с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax.

2 часа

4. Визуализация проекта комплекта для чая с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax

2 часа

Тема 4. Коллекция керамической плитки для ванной комнаты. 16 часов

1. Принципы проектирования и декорирования керамических изделий на основе модульной формы. Знакомство с примерами серийной плитки, авторской плитки ручной работы, выполненной в технике отливки в гипсовую форму, отминки в гипсовую форму, сухого и полусухого прессования в форму.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в дизайне современной плитки. Сегментирование типов плитки (для ванны: пол, стены; для кухни: пол, стены; для ступеней лестниц). Стандартные и фасонные изделия в плиточном производстве. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) модуля-плитки, нескольких вариантов соединения модуля в полотно, дополнительных фасонных элементов(карнизы, углы), декоративные качества предмета.

Практическое занятие: Разработка сеток модулей с учётом керамического материала. Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

3. Эскизное проектирование изделия модуля, полотна сборки, фасонных элементов. Привязка к стилистике и технологии исполнения изделия. Подготовка к визуализации в интерьере.

Практическое занятие: Определения размера модуля. Отрисовка модуля.эскизная подача интерьера с готовой модульной сеткой А3 в свободной технике.

2 часа

4. Эскизное проектирование изделия. Декор.

Практическое занятие: Разработка стилистики декора с учётом интерьерных особенностей. Декоративное членение полотна плитки в интерьере. Разработка колорита. Обсуждение эскизов. А3 в свободной технике.

2 часа

5. Рабочее проектирование изделия. Чертёж модуля, разрез изделия. Схемы модульных сеток.

Практическое занятие: Перевод эскизных листов в чертежи, схемы, разрезы. Выполняется с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax.

2 часа

6. Эскизирование на подачу проектных решений. Композиция в графическом листе всех элементов.

Практическое занятие: Рассмотрение, обсуждение эскизов. Разработка компоновки элементов графического листа: формы модуля, чертежа, разреза модуля, модульных сеток, подачи готового изделия в интерьере, аннотации. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Графический лист А3(А2) в свободной технике.

2 часа

7-8. Финишное выполнение проекта..

Практическое занятие: Завершение подачи проекта. Моделирование форм в трёхмерной программе. Рассмотрение, обсуждение работы по проекту. Визуализация проекта плитки для ванны выполняется с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax.

4 часа

Тема 5. Декоративный пласт для интерьера на заданную тему. 26 часов

1. Приёмы конструирования керамических объектов в интерьере. Взаимодействие интерьера и объекта. Различные технологии в изготовлении пласта в интерьере. Знакомство с живописными и рельефными пластами из керамики. Авторские технологии как метод выражения художественного образа.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких решений на тему огненная скульптура. Анализ возможностей керамического декора в практическом применении к интерьеру. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2-3. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) керамического пласта в живописной технике. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов художественных решений на основе живописных технологий в керамике.

Практическое занятие: Разработка эскизов керамического пласта в технике живописи глазурями, полихромной ангобной росписи, подглазурной росписи, любой другой живописной технике в керамике, авторской технике. Разработка вариантов тональных и цветовых эскизов. Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графические листы формата А4 в свободной технике.

4 часа

4-5. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) керамического пласта в технике рельефа. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов художественных решений на основе пластического рельефа.

Практическое занятие: Разработка эскизов керамического пласта в технике рельефа, изготовленного с помощью ручной лепки, с помощью отминки в гипсовую форму, авторской техники. Разработка вариантов тональных и цветовых эскизов. Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графические листы формата А4 в свободной технике.

4 часа

6-7. Эскизное проектирование живописного пласта с учётом особенностей выбранной технологии.

Практическое занятие: Разработка и детализация изображения. Отрисовка и эскизная отмычка с учётом технологии. Графические листы А2 в графической подаче.

4 часа

8-9. Эскизное проектирование рельефного пласта с учётом особенностей выбранной технологии.

Практическое занятие: Разработка и детализация изображения. Отрисовка и эскизная отмычка с учётом технологии. Отрисовка разрезов рельефа. Графические листы А2 в графической подаче.

4 часа

7-8. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей формы, декора. Компоновка элементов графического листа: формы, аннотации, разрезов рельефа. Выполнение эскизов в свободной технике на подачу, цвет и композицию проекта. А3 в свободной технике.

4 часа

9-10. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

4 часа

Раздел 5. Дизайн-проектирование керамических изделий для тиражирования методом литья.

Тема 1. Проектирование изделий из керамики для тиражирования способом литья. 2 часа

Лекция с видеопрезентацией к темам раздела:

- обзор технологических приёмов литейного производства
- особенностях проектирования изделий для этой техники
- виды изделий выполняемых в этой технике
- способы декорирования тиражных форм
- инновационные методы создания моделей для шликерного литья, компьютерное проектирование и 3D печать модели для отливки

Обсуждение материалов лекции и выдача задания на сбор материалов и эскизирование по темам раздела.

2 часа

Тема 2. Проект ёлочной игрушки из фаянса или фарфора для выполнения способом шликерного литья 18 часов

1. Ёлочная игрушка. Традиционные способы изготовления. Техника литья керамических изделий применимо к ёлочной игрушке. Декорирование ёлочных украшений.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее образных проектных решений в разработке ёлочных игрушек. Анализ влияния техники исполнения на образное, художественное решение изделия. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Работа над концептуальным проектированием ёлочной игрушки (2 шт). Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме, скульптурная моделировка изделия, для простой 2-4 частной гипсовой формы.

Практическое занятие: выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) ёлочной игрушки. Графические листы формата А4, графический силуэт.

2 часа

3-4. Эскизное проектирование ёлочной игрушки. Работа с формой. Пропорциональные отношения внутри формы.

Практическое занятие: Создание вариантов эскизов ёлочной игрушки (2 шт.) Отработка внутренних пропорций формы. просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графические листы формата А4, графическая техника.

4 часа

5. Эскизное проектирование ёлочной игрушки. Работа с декором. Декоративное членение формы. Выбор способа декорирования.

Практическое занятие: Создание вариантов эскизов декора. Выбор места расположения декора, отработка пропорций и количества декора на форме. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графические листы формата А4, свободная техника.

2 часа

6-7. Рабочее проектирование ёлочной игрушки. Работа с формой.. Работа над макетом объёмной формы ёлочной игрушки (2 шт). Перевод плоскостного изображения в объём.

Практическое занятие: лепка макета в уменьшенном размере, с детализацией формы. Материал пластилин, глина.

4 часа

8. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов с учётом макета, эскизирование вариантов подачи на планшете. Обсуждение и утверждение проектных решений. Графический лист формата А3 в выбранной технике отмывки.

2 часа

9. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

2 часа

Тема 3. Проект тарелки с надглазурной росписью. 16 часов

1. Принципы проектирования изделия под с надглазурной росписью. Методики нанесения надглазурной краски. Связь методов нанесения с художественно-образным языком декора. Тарелка—широкое поле для эксперимента в надглазурной технике.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в технологии надглазурного нанесения декора. Изучение смены модных приёмов нанесения данного декора. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) тарелок с надглазурным декором, нескольких вариантов композиционных решений.

Практическое занятие: Разработка вариантов художественно образных решений декорирования плоскости тарелки. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

3-4. Эскизное проектирование тарелки. Декорирование. Соотношение декора и паузы.

Практическое занятие: Разработка различных вариантов решений декора. Уравновесить и гармонизировать пятно декора в плоскости с помощью таких средств как ритм, контраст, нюанс. Разработать пропорциональные соотношения декора и незаполненной декором плоскости. Графические листы А4 в графически разбор на 3 тона.

4 часа

5. Эскизное проектирование тарелки с надглазурной росписью. Подбор колорита. Подбор приёма нанесения росписи

Практическое занятие: Разработка вариантов колористических решений на утверждённые графические эскизы. Разработка манеры росписи, пробные варианты отмывки в выбранной манере. Графические листы А4 в живописное решение.

2 часа

6. Эскизирование на подачу проектных решений. Композиция в графическом листе всех элементов.

Практическое занятие: Разработка компоновки элементов графического листа: формы тарелок с декором, аннотации. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Графический лист А3(А2) в свободной технике.

2 часа

7-8. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

4 часа

Тема 4. Аддитивные технологии в керамике. Арт-объект. Печать на 3D- принтере. 12 часов

1. Аддитивные технологии в керамике. Использование процесс экструзии материала в керамике для создания декоративных и утилитарных объектов. Художественно образные решения в современных изделиях ДПИ, ограниченные компьютерными технологиями. Особенности проектирования изделия для 3D печати.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее образных проектных современных, дизайнерских решений в области керамики. Сравнение и анализ традиционной и современной технологии изготовления керамических изделий. Анализ влияния метода 3D печати на внешний вид изделия. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Работа над концептуальным проектированием изделия выполненного в технике 3D печати. Выбор направления работы: утилитарное, декоративное. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) изделия с помощью метода 3D печати. Подбор предмета для проектирования. Разработка вариантов эскизов в выбранном направлении. Графические листы формата А4, графический силуэт.

2 часа

3. Эскизное проектирование изделия в технике 3D печати. Отработка формы с учётом специфики проектирования для 3D принтера.

Практическое занятие: Разработка формы с учётом максимальных возможностей и главных достоинств 3D технологии. Уточнение внутренних пропорций формы. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

4. Рабочее проектирование. Макет объёмной формы изделия в технике 3D печати. Перевод плоскостного изображения в объём.

Практическое занятие: лепка макета в уменьшенном размере, с детализацией формы. Материал пластилин, глина, бумага.

2 часа

5. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов с учётом макета, обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в свободной технике.

2 часа

6. Финишное выполнение проекта.

Практическое занятие: Завершение подачи проекта. Моделирование форм в трёхмерной программе. Рассмотрение, обсуждение работы по проекту. Визуализация проекта плитки для ванны выполняется с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax.

2 часа

Тема 5. Объемно-пространственная композиция или арт-объект. 12 часов

1. Создание декоративных скульптурных композиций и скульптурных выставочных арт-объектов ДПИ. Выбор темы. Художественно образные решения в области выставочных скульптур ДПИ. Взаимосвязь декоративной скульптуры и пространства. Концепция выставки, как неперемное условие выбора темы для создания произведения ДПИ.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее образных проектных решений в разработке ДПИ скульптур. Анализ декоративных качеств скульптуры. Анализ многообразных выставок, взаимосвязи объектов, методов экспозиции исполнения, темы выставочной задачи и готовой скульптуры ДПИ. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Работа над концептуальным проектированием выставочной скульптуры (композиции). Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме, скульптурная моделировка формы, метода и условий экспонирования.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) выставочной скульптуры (композиции). Графические листы формата А4, графический силуэт.

2 часа

3. Эскизное проектирование арт-объекта, выставочной композиции. Отработка формы. Методов экспонирования.

Практическое занятие: Разработка формы, уточнение внутренних пропорций формы. Разработка метода экспонирования. Подвесы, крепежи, дополнительное оборудование, освещение, призванное максимально раскрыть художественные достоинства объекта. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

4. Рабочее проектирование. Макет объемной формы арт-объекта, выставочной композиции с возможностями экспонирования. Перевод плоскостного изображения в объем.

Практическое занятие: лепка макета в уменьшенном размере, с детализацией формы, организацией видов экспонирования: настенный, на подиуме, потолочный, авторский. Материал пластилин, глина, проволока, картон, другие.

2 часа

5. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов с учётом макета, обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в свободной технике.

2 часа

6. Финишная графическая подача проекта на планшете 55x75

2 часа

Раздел 6. Проектирование с уникальных авторских произведений из разных керамических масс.

Тема 1. Применением новейших керамических технологий в отечественной и международной практике. 2 часа

Лекция с видеопрезентацией к темам раздела:

- обзор новейших технологических приёмов
- обзор различных видов масс
- современные способы декорирования керамики
- виды керамических изделий в современном применении
- ведущие отечественные и зарубежные художники-керамисты

Обсуждение материалов лекции и выдача задания на сбор материалов и эскизирование по темам раздела.

2 часа

Тема 2. Проект серии декоративных тарелок (техника по выбору). 12 часов

1. Художественные концепции декора тарелки. Различные технологии, как средство образного решения темы. Создание авторского подчерка с помощью авторские технологий.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений на тему декора блюд и тарелок. Анализ тем декора поверхности. Анализ различных керамических школ в методе подхода к декорированию плоскости. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2 Концептуальное проектирование серии декоративных тарелок. Выбор темы для создания серии. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) серии декоративных тарелок. Разработка вариантов форм тарелок. Графические листы формата А4, графический силуэт.

2 часа

3. Эскизное проектирование серии декоративных тарелок. Отработка формы и способа декорирования.

Практическое занятие: Разработка формы, уточнение деталей. Создание вариантов декорирования в различных техниках. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

4. Эскизное проектирование. Декор в серии тарелок.

Практическое занятие: Разработка места расположения декора, его пропорций внутри одной тарелки, внутри всех компонентов серии в целом. Разработка и уточнение деталей декора с учётом выбранной технологии, или разработанной авторской технологии. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

5. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов с учётом макета, обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в свободной технике.

2 часа

6. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта на планшете 55x75

2 часа

Тема 3. Скульптура малых форм. 12 часов

1. Скульптура малых форм в керамике исторический обзор. Широта тем используемых в создании скульптуры малых форм: анималистическая, антропоморфная, ботаническая, архитектурная и т.д. Различные технологии в создание скульптурных объектов. Художественно образные решения в современных изделиях в данной области.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее образных проектных решений в области скульптуры малых форм Сравнение и анализ авторского языка художников работающих с мелкой пластикой и малой формой в керамике. Анализ изменения тем для самовыражения в данном жанре связанных с течением времени.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Концептуальное проектирование скульптуры малых форм. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме. Тема и технология самовыражения.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) скульптуры малых форм Подбор предмета для проектирования. Разработка вариантов эскизов в выбранном направлении. Графические листы формата А4, графический силуэт.

2 часа

3. Эскизное проектирование изделия. Отработка формы с учётом выбранного образного решения. Декорирование скульптуры. Основные принципы расположения декора на форме. Использование формулы сложная форма—простой декор, простая форма—сложный декор.

Практическое занятие: Разработка формы. Уточнение внутренних пропорций формы. Отрисовка с уточнением деталей формы. Разработка декора формы с учётом сложности скульптурной пластики. разработка колорита исполнения декора. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

4. Рабочее проектирование. Макет объёмной формы скульптуры малых форм. Перевод плоскостного изображения в объём.

Практическое занятие: лепка макета в уменьшенном размере, с детализацией формы. Материал пластилин, глина.

2 часа

5. Эскизы на чистовую подачу проекта.

Практическое занятие: выполнение эскизов с учётом макета, обсуждение проектных решений. Графический лист формата А3 в свободной технике.

2 часа

6. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта на планшете 55x75

2 часа

Тема 4. Декоративная керамика в оформлении общественного интерьера (панно). 16 часов

1. Особенности проектирования объектов ДПИ в общественный интерьер. Взаимодействие интерьера и объекта. Панно как способ тематического оформления интерьера. Знакомство с ведущими авторами российской и зарубежной керамики. Технологические особенности связанные с монтажом керамики на стену.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких решений на тему панно. Анализ одного из самых крупных стенных керамических декоров Европы в палеонтологическом музее. Анализ связи художественного языка различных панно и стилистики общественных интерьеров. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Концептуальное проектирование (фор-эскизов) керамического панно. Завязка формы с назначением и стилистикой общественного помещения. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов художественных решений на основе авторских технологий.

Практическое занятие: Поиск места и пропорций панно в предложенный интерьер. Разработка тональных эскизов формы в приложении к конкретному месту выбранному в интерьере. Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графические листы формата А4(3) в свободной технике.

2 часа

3. Эскизное проектирование керамического панно в общественный интерьер: форма. Основная задача эскизирования – разработка нескольких вариантов художественных решений на основе плоскостных форм в керамике.

Практическое занятие: Разработка эскизов форм керамического панно в авторских техниках, Разработка вариантов тональных эскизов с учётом особенностей интерьера пластических, сущностных. Обсуждение и утверждение вариантов к дальнейшей разработке. Графические листы формата А4 в свободной технике.

2 часа

4. Эскизное проектирование панно: декор. Размещение элементов декора на форме.

Практическое занятие: Разработка и детализация формы. Разработка вариантов декора с учётом особенностей интерьера: колористических, сущностных. Отрисовка и эскизная отмычка с учётом технологии. Графические листы А2(А3) в графическая подача.

2 часа

5. Рабочее проектирование. Макет панно в интерьере.

Практическое занятие: Замер помещения. Изготовление макета в размер. Примерка макета. Уточнение деталей. формы и декора. Материал Бумага, картон, живописная техника. М1:1

2 часа

6. Рабочее проектирование панно. Чертежи, разрезы, узлы монтажа.

Практическое занятие: Разработка сопутствующих проектных чертежей. Разработка монтажной конструкции. Отрисовка разрезов панно. Графические листы А2 в графическая подача.

2 часа

7. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Разработка подачи формы, интерьера: формальная, реалистичная. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей. Компонировка элементов графического листа: интерьера, формы панно, чертежей узлов, аннотации, разрезов. Выполнение эскизов в свободной технике на подачу, цвет и композицию проекта. А3 в свободной технике.

2 часа

8. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 55х75

Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

2 часа

Тема 5. Проектирование свободной пластической формы (многокомпонентной) для общественного пространства. 18 часов

1. Создание свободной пластической формы в пространстве. Создание пластических форм с использованием модуля в пространстве. Художественно образные решения в области интерьерной керамики. Взаимосвязь пластики пространства и пластики проектируемой формы. Концепция интерьера неотделима от концепции декора.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в разработке пластической формы для общественного пространства. Анализ пространства образующих пластических средств. Анализ отличия общественных интерьеров от частных.. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2. Концептуальное проектирование свободной пластической формы в общественном пространстве. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме, скульптурная моделировка формы, метода и условий экспонирования.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) свободной пластической формы непосредственно в подаче самого пространства(чертежи, фотографии, отрисовки интерьера). Графические листы формата А4, графический силуэт.

2 часа

3. Эскизное проектирование свободной пластической формы. Изучение интерьера. Масштаб объекта в пространстве. Его роль и взаимодействие с пространством.

Практическое занятие: Посещение места непосредственного проектирования пространства, осознание интерьера, как единой композиции с разрабатываемой формой. Разработка формы, уточнение пропорций формы по отношению к интерьеру, внутренних пропорций формы. Или разработка формы пластического модуля. Выбор концепции акцентирования или мимикрирования формы в пространстве. Разработка вариантов эскизов с какой-либо позиции. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

4. Эскизное проектирование свободной пластической формы. Декор на пластической форме в интерьере.

Практическое занятие: Выполнение эскизов декоративного членения формы. Выбор концепции акцентирования или мимикрирования формы с помощью декора в пространстве. Разработка вариантов эскизов с какой-либо позиции. Подбор колорита с этих же позиций. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А3, свободная техника.

2 часа

5. Рабочее проектирование. Макет формы в интерьере.

Практическое занятие: Замер помещения. По возможности исполнение объёмного макета в размер со всеми тонкостями его будущего монтажа и конструкций: свет, опоры, подвесы. Примерка макета. Уточнение деталей. формы и декора. Материал: Бумага, картон, пенопласт, живописная техника. М1:1

2 часа

6. Рабочее проектирование панно. Чертежи, разрезы, узлы монтажа.

Практическое занятие: Разработка сопутствующих проектных чертежей. Разработка монтажной конструкции. Отрисовка всех видов формы (в условной или реалистичной подаче). Графические листы А2 в графическая подача.

2 часа

7. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы подачи, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Разработка подачи формы, интерьера: формальная, реалистичная. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей. Компонировка элементов графического листа: интерьера, формы панно, чертежей узлов, аннотации, разрезов, различных ракурсов формы. Графические листы А3 в свободной технике. эскизирование на подачу может быть выполнено с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

2 часа

8-9. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 55x75

Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 55x75

4 часа

Раздел 7. Комплексное оформление общественного пространства.

Тема.1 Керамика в интерьере и экстерьере. 2 часа

Лекция с визуальной презентацией к заданиям раздела

- общественный интерьер
- комплексное решение в декорировании интерьера
- проектирование крупной интерьерной, экстерьерной, архитектурной формы
- проектирование акцентных авторских деталей интерьера
- авторские техники в изготовлении керамического декора авторских интерьеров, экстерьеров
- взаимодействие с дизайнером архитектором

Обсуждение материалов лекции и выдача задания на сбор материалов и эскизирование по темам раздела.

Тема 2. Проект садово-парковой скульптуры. 30 часов

1. Садово-парковая скульптура история развития жанра. Материалы и техники традиционного производства садово-парковой пластики. Изменение художественных образов парковой скульптуры с течением времени. Особенности создания садово-парковой скульптуры в сложных климатических условиях.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в разработке садово-паркового декора. Анализ парковой пластики различных эпох. Анализ произведений ленд-арта и других смежных видов искусства. Анализ керамических произведений садово-паркового искусства. Знакомство с авторами создающими произведения в этом жанре. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2-3. Концептуальное проектирование садово-парковой пластики. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме, скульптурная моделировка формы, метода и условий экспонирования.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) скульптуры непосредственно в пространстве ландшафта с учётом особенностей местности (чертежи, фотографии, графические отрисовки ландшафта). Графические листы формата А4, графический силуэт.

4 часа

4-5. Эскизное проектирование садово-парковой скульптуры. Изучение территории. Масштаб объекта в пространстве. Его роль и взаимодействие с пространством.

Практическое занятие: Посещение места непосредственного проектирования пространства, изучение существующего декорирования, получение ТЗ от архитектора, дизайнера, если таковой имеется, изучение выгодных ракурсов экспонирования скульптуры, изучение освещённости ландшафта в разное время суток. Обдумывание выбора пластической формы исходя из антивандальности: падающие ветки, сход снега, излишнее заснеживание ландшафта, затопления т.д. Разработка формы, уточнение пропорций формы по отношению к масштабу ландшафта, уточнение внутренних пропорций формы. Разработка стилистики пластического исполнения. Выбор концепции акцентирования или мимикрирования формы в пространстве. Разработка вариантов эскизов с какой-либо позиции. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графические листы формата А3, свободная техника.

4 часа

6-8. Эскизное проектирование садово-парковой скульптуры. Декор на пластической форме в ландшафте.

Практическое занятие: Выполнение эскизов декоративного членения формы. Выбор концепции акцентирования или мимикрирования формы с помощью декора в пространстве. Разработка вариантов эскизов с какой-либо позиции. Подбор техники декорирования с точки зрения целого комплекса: существующих объектов, ТЗ, антивандальности. Подбор колорита с этих же позиций. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А3, свободная техника.

6 часов

9-10. Рабочее проектирование. Макет формы в ландшафте.

Практическое занятие: Изучение непосредственного места монтажа скульптуры, возможностей доставки скульптуры на место, материалов монтажа. По возможности исполнение объёмного макета в размер со всеми тонкостями его будущего монтажа и конструкций: опоры, подвесы.

Примерка макета. Изучение изменения впечатления от макета объекта в разных условиях естественного освещения., искусственного освещения. Уточнение деталей. формы и декора. Материал: Бумага, картон, пенопласт, живописная техника. М1:1

4 часа

11-12. Рабочее проектирование ландшафтной скульптуры. Чертежи, разрезы, узлы монтажа.

Практическое занятие: Разработка сопутствующих проектных чертежей. Разработка монтажной конструкции. Разработка конструкции с точки зрения технологии и антивандальности. А так же разработка разрезки формы исходя из практических соображенийб размер печи, доставка к месту монтажа, удобство изготовления. Отрисовка всех видов формы (в условной или реалистичной подаче). Графические листы А2 в графическая подача.

4 часа

13. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы подачи, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Разработка подачи скульптурной формы, ландшафта: формальная, реалистичная. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей. Компоновка элементов графического листа: интерьера, формы панно, чертежей узлов, аннотации, разрезов, различных ракурсов формы. Графические листы А3 в свободной технике. эскизирование на подачу может быть выполнено с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

2 часа

14-15. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на нескольких планшетах 55x75

Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 55x75

4 часа

Тема 3. Проект дизайнерской линейки посудных форм (проект для актуального конкурса или по заданию определённого заказчика). 28 часов

1. Дизайнерский подход в изготовлении утилитарных форм. Современные методы проектирования изделий из керамики. Современные взгляды на эстетику интерьерного декора. Актуальные выставки современного дизайна керамических изделий. Использование авторских техник в изготовления авторской посуды.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в разработке дизайнерских утилитарных форм. Анализ российских и зарубежных авторов работающих в данном направлении. Анализ. Анализ актуальных тенденций в изготовлении линейек дизайнерской посуды. Выдача задания на сбор материалов и оформление портфолио по теме проектирования.

Практическое занятие: выполнение краткосрочной клаузуры по теме проектирования. Просмотр клаузур, анализ и обсуждение результатов по вопросам, связанным с художественным образом, темой, характером проекта. Графический лист формата А3 или А2 в свободной технике.

2 часа

2-3. Концептуальное проектирование линейки посудных форм. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, соответствия декора форме, моделировка формы, метода и декора.

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) скульптуры непосредственно в интерьере с учётом особенностей пластики, стилистики (чертежи, фотографии, графические отрисовки ландшафта). Подбор самих предметов посуды с точки зрения актуальности. Графические листы формата А4, графический силуэт.

4 часа

4-6. Эскизное проектирование линейки посудной формы. Изучение актуальных тенденций дизайна интерьеров. Масштаб объекта в интерьере. Его роль и взаимодействие с пространством.

Практическое занятие: Разработка формы, уточнение пропорций формы внутри самой формы и по отношению к друг к другу. Разработка стилистики пластического исполнения с точки зрения актуальности решений, актуальности технологий, сегментирования рынка сбыта. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графические листы формата А3, свободная техника.

6 часа

7-9. Эскизное проектирование линейки посудной формы. Декор на посудной форме в интерьере.

Практическое занятие: Выполнение эскизов декоративного членения формы. Разработка вариантов эскизов декора, колорита, с точки зрения актуальных цветовых гамм в мире дизайна интерьера. Подбор колорита с этих же позиций. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графический лист формата А3, свободная техника.

6 часов

10-11. Рабочее проектирование дизайнерской линейки посуды. Чертежи, разрезы, узлы монтажа.

Практическое занятие: Разработка сопутствующих проектных чертежей. А так же разработка разрезов форм. Отрисовка всех ракурсов сложных форм, развёрток декора. (в условной или реалистичной подаче). Графические листы А2 в графическая подача.

4 часа

12. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы подачи, композиции в графическом листе.

Практическое занятие: Разработка дизайнерской подачи, линейки посудной формы. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей. Компонировка элементов графического листа: форм посуды, чертежей, аннотации, разрезов, различных ракурсов формы. Графические листы А3 в свободной технике. эскизирование на подачу может быть выполнено с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

2 часа

13-14. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на нескольких планшетах 55x75

Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 55x75

4 часа

Раздел 8. Творческое проектирование керамических произведений в авторской художественной технике.

Тема 1. Проектирование ВКР.

Лекция с видеопрезентацией к темам раздела:

- основные требования к объёму и экспозиции ВКР

- темы ВКР
- цели и задачи ВКР
- анализом их достоинств и недостатков выпускных квалификационных работ разных лет

Обсуждение материалов лекции и выдача задания на сбор материалов и эскизирование по темам раздела.

2 часа

Тема 2. Проектирование керамических произведений в авторской художественной технике по заданию в реальную ситуацию на внедрение. Проектная часть выпускной квалификационной работы. 50 часов

1. Выбор и обоснование темы ВКР.

Практическое занятие. Индивидуальные консультации студентов по выбору темы ВКР. Обсуждение ее актуальности и социальной значимости, степень ее разработанности в отечественной и мировой практике. Обсуждение предложений по объекту проектирования, возможных целей и задач работы дипломника, а также значимости предполагаемых результатов. Студенты получают задание для самостоятельной работы по сбору материалов по теме проектирования.

2 часа

2. Предпроектный анализ.

Практическое занятие. Анализ собранных материалов, направленный на поиск концепции объекта проектирования, его образности, материальности, композиционного строя, функциональности. Обсуждение предложений по технике выполнения ВКР, организации творческого процесса. Изучение аналогов, обзор реальных прототипов, выяснение их положительных и отрицательных качеств, формулировка прямых задач дальнейшей работы. Студенты получают задание для самостоятельной работы по выполнению фор-эскизов проекта ВКР.

Студенты представляют портфолио с фотоизображениями, пометками, схемами, чертежами, другими материалами по теме проектирования в виде папки с файлами формата А4.

2 часа

3-4. Концептуальное проектирование. Эскизирование. Макетирование.

Практическое занятие. Обсуждение проделанной самостоятельно работы по выполнению фор-эскизов. На занятии студенту предлагается выполнить не менее десяти быстрых предварительных набросков, учитывая полученные при обсуждении рекомендации. Фор-эскиз дает общее представление о композиции. Наброски выполняются в свободной технике. Цель задания — получить первичное образное представление о проектируемом объекте. Выполненные фор-эскизы обсуждаются. Поиск композиционно-пластических решений ведется также путем выполнения макетов из бумаги и других материалов.

Техника исполнения форэскизов – свободная (карандаш, фломастеры, маркеры, шариковая ручка, тушь, перо, акварель, гуашь, акрил, темпера и т.п.). Графическое подача листы А4 графическая техника.

Техника исполнения макетов – свободная. Масштаб – произвольный, в диапазоне от 1:100 до 1:10, в зависимости от величины объекта и сложности решений.

Основная задача концептуального макетирования – поиск образности, пластических и пространственных приёмов, композиционных решений объекта проектирования, без детальной проработки конструкций, структуры и без точного масштабирования.

4 часа

5-8. Эскизное проектирование в проектировании ВКР.

Практическое занятие: Рассмотрение, обсуждение форэскизов, концептуального макета по утвержденному варианту и индивидуальные консультации педагога по проектированию. Выполнение эскизов объекта на детализацию художественных решений. Продолжение работы над композиционной схемой ВКР. Определение состава проекта и уровня разработанности проектируемых объектов. Консультирование студента по вопросам выполнения дипломного проекта. Графическая подача листы А3 в свободной технике.

8 часов

9-13. Рабочее проектирование. Детальное проектирование и макетирование ВКР в точном масштабе.

Практическое занятие. Выполнение студентами масштабных эскизов – зарисовок, чертежей, изометрических изображений объекта проектирования с детализацией художественных решений и структуры объекта. Рассмотрение, обсуждение масштабных эскизов и индивидуальные консультации педагога по проектированию. Выполнение студентами рабочего макета в точном масштабе (М 1:5, 1:10 и т.п.). Рассмотрение, обсуждение макетов. Обсуждение несущих конструкций и необходимого экспозиционного оборудования. Систематизация и обработка материалов ВКР; просмотр и утверждение черновых вариантов эскизов по составу проекта, поисковых макетов, уточненного плана пояснительной записки и текста в черновом варианте. Выдача задания по выполнению эскизов на графическую подачу

10 часов

14-16. Эскизное проектирование на подачу. Разработка приёмов и художественного языка графической подачи проекта ВКР. Выдача задания по эскизам на композиционное решение графической части проекта ВКР в целом. Основная задача эскизирования – поиск графической выразительности проекта, определение соответствия средств графической подачи и основного содержания проекта.

Практическое занятие: Выполнение студентами эскизов и проб на графическую подачу проекта. Рассмотрение, обсуждение эскизов на подачу и индивидуальные консультации педагога по проектированию. Графическая подача листы А3 в свободной технике.

6 часов

17-19. Эскизное проектирование на подачу. Разработка композиционного решения подачи графической части проекта ВКР.

Практическое занятие: Выполнение эскизов на композиционное решение подачи проекта. Рассмотрение, обсуждение эскизов и индивидуальные консультации педагога по проектированию. Утверждение композиционного решения графической части проекта. Графическая подача листы А3 в свободной технике.

6 часов

20-25. Выполнение графической части проекта ВКР.

Практическое занятие: Выполнение студентами графической подачи проекта ВКР в натуральную величину. Индивидуальные консультации педагога по заданию. Завершение работы над художественной частью проектирования дипломной работы. Объем и графическая подача демонстрационной части должны соответствовать заданию, наглядно раскрывать образ, выражать идею дипломного проекта и представлять собой цельную и законченную композицию.

Техника выполнения графической части ВКР – свободная. Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax

12 часов

Демонстрационный материал дипломного проекта наглядно отражает концепцию проекта и согласуется с текстом пояснительной записки. Состав демонстрационной части разрабатывается студентом совместно с руководителем проекта и утверждается на заседании кафедры.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ.

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

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит подготовку всех практических творческих заданий за семестр к просмотру, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Требования к защите единой презентации по разделам семестра:

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
3. Продемонстрированы знания выразительных свойств керамических масс (красная глина, шамот, фаянс, фарфор), материалов декорирования (ангобы, глазури, пигменты, оксиды)
4. Изучены приёмы ручной лепки, отминки, гончарной формовки, литья, росписи, сграфито, глазурования керамики.
5. Художественные и композиционные решения раскрывают тему проекта.
6. Продемонстрировано умение графическими средствами выразить идею проекта
7. Все работы сопровождаются надписями, чертежами, схемами соответствующими теме задания, и выполненными композиционно нужного размера и местоположения.

Составители: доцент, Ширинская А.А.,
доцент Базлова Е.А.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства

от _____ года, протокол No _____.