

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

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

Направление подготовки/специальности (код, наименование)
*54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ*

Профиль подготовки/специализация *ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА*

Квалификация (степень) выпускника *бакалавр*
Форма обучения *очная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:

- 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:

- освоить методы и принципы организации проектирования 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 специфике конструктивных и пластических качеств различных керамических глин, выразительных свойствах керамики, её технологических и технических возможностях.
- умение разработать, высокохудожественно и технически грамотно выполнить проектную документацию, с детализацией принципиально важных уникальных проектных решений, узлов и фрагментов изделий для последующего выполнения в материале.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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. Входными знаниями и умениями, необходимыми для изучения данного курса, являются общегуманитарные и общеобразовательные знания, полученные студентами в школе или колледже, и полученные при подготовке к вступительным экзаменам творческой и профессиональной направленности.

Дисциплина является основной для обретения стандартных профессиональных навыков и специализированных компетенций, которые служат платформой для дальнейшего индивидуального развития художника и дизайнера в области художественной керамики. Роль дисциплины "Проектирование" в этом процессе –

ключевая. Другие дисциплины профессионального цикла базовой части программы бакалавриата дополняют и расширяют её.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

Программа обучения дисциплины «Проектирование» актуализирована для современного состояния традиционных производств, требований и запросов отечественной архитектуры и технологических возможностей российской промышленности в области керамики и частных студий. Она определяет круг типичных художественных, технических и творческих задач, стоящих перед художником декоративно-прикладного искусства в современных условиях и предлагает студенту найти решение этих проблем в ходе выполнения учебных заданий в рамках программы.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.

Блок 1. Дисциплины (модули) – Б1.О.15 «Пропедевтика в графическом дизайне»	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	Комплекс базовой предпрофессиональной подготовки учащегося профиля «Художественная керамика»
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	<ul style="list-style-type: none"> – Б1.О.17 Основы мастерства (керамика) – Б1.О.19 Компьютерные технологии в керамике – Б1.В.ДВ.02.01 Архитектурная керамика – Б1.В.06 Личный бренд в искусстве – Б1.В.ДВ.02.02 Исполнительская практика – Б1.В.ДВ.02.02 Творческая практика – Б2.О.02.04(П) Преддипломная практика – Б3.01.02(Д) Выполнение и защита ВКР

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП 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 элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиля Художественная керамика.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и	УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта; - Называет ее составляющие и принципы их формирования;

<p>выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.</p>	<p>ними и ожидаемые результаты их решения</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определяет круг задач в рамках поставленной цели; - Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Концептуальным видением применительно к проекту.
	<p>УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Точно следовать плану, выполняя необходимые действия; - Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации
	<p>УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам» <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оформлять проект в необходимом формате сообразно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования; - Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.
<p>ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного</p>	<p>ОПК-3.1. Осуществляет предпроектное и проектное исследование по теме художественного проектирования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Особенности предпроектного и проектного исследования в художественной деятельности; - Методику планирования и осуществления предпроектного и проектного исследования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организовать проектные исследования по научной методике; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проводить предпроектные изыскания и проектные исследования в художественном проекте; - Использовать результаты исследований для формулировки концепции художественного произведения;
	<p>ОПК-3.2. Осуществляет эскизирование согласно самостоятельно поставленной художественной задаче по стадиям проектирования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования; - Классификацию эскизной работы по видам решаемых задач; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования в рамках концепции; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производить эскизирование на поставленную задачу; - Художественной проектной графикой, соответствующей творческим задачам - Навыками передачи образности художественными средствами

потребления).	ОПК-3.3. Выбирает технические и выразительные средства декоративно-прикладного искусства сообразно задаче; владеет критериями принятия и отбора проектных решений в творческой профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Художественные, технические и иные выразительные средства ДПИ; - Критерии принятия и отбора образных решений в художественной творческой деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ставить самостоятельно творческие задачи в художественной деятельности; - Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики в рамках концепции; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осуществлять отбор технических и выразительных средств оптимальным образом к поставленной задаче; - Применять критерии принятия и отбора художественных решений в творческой профессиональной деятельности;
	ОПК-3.4. Создает комплексное композиционное решение произведения декоративно-прикладного искусства на основе проработки различных вариантов	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные виды и типы художественных изделий и произведений в ДПИ; - Специфику каждого из типов художественного произведения в ДПИ; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рассматривать художественную работу в комплексе различных аспектов творческих и технологических задач; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Развитым композиционным мышлением, навыками поиска оптимального варианта из разработанных;
	ОПК-3.5. Гармонически синтезирует в произведении декоративно-прикладного искусства образность и функциональность решений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Особенности видов творческой работы в профессиональной художественной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обосновывать свои решения при проектировании художественных изделий, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека; - Обеспечивать образность и функциональность решений;
ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	ОПК-4.2. Проводит мониторинг ключевых мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей в области ДПИ	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осведомлен о ключевых творческих и профессиональных мероприятиях профессиональной сферы; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Находить информацию по мероприятиям профессиональной сферы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Целым временным видением событий профессиональной сферы, цикличности мероприятий, их значимости и профессионального «веса»
	ОПК-4.3. Планирует участие в мероприятиях профессионального уровня в области ДПИ как наблюдатель и как участник	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знает формы и регламенты проведения выставок, конкурсов, фестивалей и других профессиональных творческих мероприятий; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Планировать свое участие в мероприятиях профессиональной сферы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками оформления заявок, резюме, форм для участия в мероприятиях профессиональной сферы как наблюдатель и участник;

		- Создаёт контент для участия в творческих и представительских профессиональных мероприятиях;
ПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в художественной керамике, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев художника по керамике.	<p>ПК-2.1 Способен разрабатывать концепцию произведения искусства, дизайна в области художественной керамики</p> <p>ПК-2.2. Использует в творческой деятельности формы и инструменты смежных видов искусства и дизайна</p> <p>ПК-2.3. Владеет на профессиональном уровне инструментарием художника по керамике</p> <p>ПК-2.4. Способен создавать сложные объекты из керамики различного назначения для художественной экспозиции, в интерьеры общественных и жилых зданий, утилитарные дизайн-объекты для широкого применения в быту и др.</p> <p>ПК-2.5 Участвует в профессиональных художественных выставках с собственными произведениями и арт-объектами из керамики</p>	
ПК-3. Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий художественной керамики, следить за научно-технологическим прогрессом в области керамики и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе.	<p>ПК-3.1. Следит за развитием технологий в области производства и художественной обработки керамики; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности</p> <p>ПК-3.2. Экспериментирует с новыми продуктами и инновационными технологиями керамики, обновляет свою технологическую базу; владеет инструментами цифровых технологий проектирования и производства в художественной обработке керамики на профессиональном уровне</p> <p>ПК-3.3. Осуществляет самостоятельные прикладные и научно-практические исследования в области профессиональной творческой деятельности в художественной обработке керамики</p> <p>ПК-3.4. Отрабатывает и совершенствует технологии проектирования и исполнения в материале художественных произведений из керамики</p> <p>ПК-3.5. Применяет результаты авторских исследований в проектной и творческой работе в художественной керамике, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве</p>	
ПК-4. Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, серийного производства художественных изделий из керамики в креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство. Самостоятельно воплощает в материале художественные произведения.	<p>ПК-4.1. Обладает навыками проектирования технологической цепочки для различных видов продукции художественной керамики</p> <p>ПК-4.2. Разрабатывает всю технологическую цепочку по созданию и художественной обработке продукции из керамики от получения технического задания до выпуска прототипа, промышленного образца или художественного произведения</p> <p>ПК-4.3. Оформляет проектные и технологические решения установленным образом, с соблюдением отраслевых стандартов, норм и правил</p> <p>ПК-4.4. Обладает навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла</p>	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Проектирование» составляет 22 з.е., 792 акад. часа, из них контактных - 442 акад.ч., СР - 143 акад.ч., формы контроля (207 часов) – 1 контрольная работа в 1 семестре, 1 курсовой проект в 4 семестре, 6 экзаменов во 2, 3, 5, 6, 7, 8 семестре.

Виды учебной деятельности		Всего	Семестры							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся		442	30	60	60	60	60	60	60	52
в том числе:										
Занятия лекционного типа			2	2	2	2	2	2	2	2
Занятия семинарского типа			28	58	58	58	58	58	58	50
Индивидуальные и другие виды занятий										
Групповые консультации										
Самостоятельная работа (включая часы контроля)		143+207	42	30	66	12	66	48	48	38
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			к	эк	эк	кп	эк	эк	эк	эк
Общая трудоемкость	акад.час	792	72	90	126	72	126	108	108	90
	з.е.	22	2	2,5	3,5	2	3,5	3	3	2,5

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	Консультации	ИКР	СРС	
1.	Раздел 1. Взаимодействие формы и декора в керамике	1	2	28			42	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Контрольная работа по итогам семестра
2.	Раздел 2. Выразительные средства керамики. Работа с художественным образом	2	2	58			12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра
3	Раздел 3. Формообразование в художественной керамике	3	2	58			12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра
4.	Раздел 4. Утилитарная керамика. Проектирование керамических изделий для интерьера	4	2	58			12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Курсовой проект по итогам семестра.
5.	Раздел 5. Проектирование керамических изделий	5	2	58			12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам

	тиражными методами. Литьё.						семестра
6.	Раздел 6. Проектирование с авторских произведений в техниках на выбор	6	2	58		21	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра .
7	Раздел 7.Проектирование объектов для общественного пространства	7	2	58		12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра
8	Раздел 8. Проектирование керамических произведений в авторской технике.	8	2	50		20	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Взаимодействие формы и декора в керамике	
1.1.	Тема 1. Понятие принципов взаимодействия формы и декора в традиционной керамике.	1 занятие. Лекция с визуальной презентацией 2 часа
1.2.	Тема 2. Графическая стилизация растительных и животных мотивов.	4 занятия. Стилизация растительной формы в декоративную. Создание композиции из разработанных декоративных форм. Сбор материала по стилизации животных в разных культурах. Планшет. Выполнение чистовой подачи проекта. 8 часов
1.3.	Тема 3. Композиция в круге. Проект настенного декоративного блюда в технике ангобной росписи.	5 занятий. Проектирование настенного декоративного блюда. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию. Решение декора блюда на основе разработанных вариантов стилизации растительной формы.Выполнение чистовой подачи проекта 10 часов
1.4.	Тема 4. Проект простой утилитарной формы. Гончарная техника.	5 занятий. Изучение принципов формообразование предметов на основе форм вращения: цилиндр, конус, шар. Изучение основ эргономики функциональных предметов. Проектирование чашки и блюда. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию. Выполнение чистовой подачи проекта 10 часов
2.	Раздел 2. Выразительные средства керамики. Работа с художественным образом	
2.1.	Тема 1. Выразительные средства художественной керамики.	1 занятие. Лекция с визуальной презентацией 2 часа
2.2.	Тема 2. Проект декоративного пласта. Натюрморт.	10 занятий. Проектирование декоративного пласта на заданную тему Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта 20 часов
2.3.	Тема 3. Проект анималистической скульптуры.	13 занятий. Изучения основ образного и конструктивно-пластического изображения животных Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клазура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта 26 часов

2.4	Тема 4. Проект деколи для утилитарной формы.	6 занятия. Проектирование декора для сувенирной кружки выполненного способом деколи. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта Визуализация с помощью 3ds MAX3 12 часов
3.	Раздел 3. Формообразование в художественной керамике.	
3.1.	Тема 1. Законы формообразования утилитарных изделий из разных керамических масс.	1 занятие. Лекция с визуальной презентацией – 2 часа
3.2.	Тема 2. Основы формообразования декоративного сосуда на основе простых геометрических форм.	10 занятий. Проектирование декоративной композиции на основе изученного материала по основам формообразования из простых геометрических форм. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Визуализация с помощью 3ds MAX3. 20 часов
3.3.	Тема 3. Проект вазы из фаянса/каменной массы.	10 занятий Проектирование вазы на основе изученного материала по основам формообразования из простых геометрических форм. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам 20 часов
3.4	Тема 4. Проект огненной скульптуры.	9 занятий Проектирование огненной скульптуры. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Макетирование, выполнение картона в натуральную величину. 18 часов
4.	Раздел 4. Утилитарная керамика. Проектирование керамических изделий для интерьера	
4.1.	Тема 1. Основы проектирования функционального изделия, на примере чайника. Эргономика чайника.	1 занятие. Лекция с визуальной презентацией – 2 часа
4.2	Тема 2. Проект питьевого набора.	7 занятий Проектирование питьевого набора. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта. Визуализация с помощью 3ds MAX 14 часов
4.2.	Тема 3. Коллекция керамической плитки для интерьера	9 занятий Проектирование коллекции керамической плитки для интерьера. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта (компьютер). 18 часов

4.4	Тема 4. Декоративное панно для интерьера	13 занятий Проектирование декоративного панно для интерьера Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта. 26 часов
5.	Раздел 5. Проектирование керамических изделий тиражными методами. Литьё.	
5.1	Тема 1.Проектирование изделий из керамики для тиражирования способом литья.	1 занятие. Лекция о технике литья, особенностях проектирования изделий для этой техники, видах изделий выполняемых в этой технике. Просмотр видеоматериалов. 2 часа
5.2	Тема 2. Проект ёлочной игрушки. Фаянс, фарфор, шликерное литьё	6 занятий Проектирование ёлочной игрушки из фаянса или фарфора фарфора для выполнения способом шликерного литья. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Выполнение чистовой подачи проекта 12 часов
5.3	Тема 3. Проект серии тарелок с надглазурной росписью.	6 занятий. Проектирование серии тарелок для участия в выставках ДПИ и конкурсах. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта. 12 часов
5.4	Тема 4. Арт-объект. Аддитивные технологии в керамике	8 занятий Проектирование арт-объекта для интерьера в технике печати на 3D- принтере. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта. . Визуализация с помощью 3ds MAX3 16 часов
5.5	Тема 5. Проект объемно-пространственной композиции	96 занятий Проектирование объемно пространственной композиции для выставки. Раскрытие художественного образа с помощью различных выразительных средств керамики. Обсуждение самостоятельно собранного материала по теме задания. Клаузура. Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам. Макетирование, выполнение чертежей и расчетов. Выполнение чистовой подачи проекта 18 часов
6.	Раздел 6. Проектирование с авторских произведений в техниках на выбор	
6.1	Тема 1. Применением новейших керамических технологий в отечественной и международной практике.	1 занятие. Вводная лекция по темам раздела с визуальной презентацией 2 часа
6.2	Тема 2. Проект декоративных блюд. Техника по выбору.	6 занятий. Создание художественной концепции керамического блюда. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта. 12 часов

6.3	Тема 3. Проект мелкой пластики.	6 занятий. Создание художественной концепции и проектирование авторской скульптуры малых форм. Изучение понятий и принципов создания антропоморфной скульптуры. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта. 12 часов
6.4	Тема 4. Проект декоративного оформления в оформлении общественного интерьера.	8 занятий Проектирование декоративной плоскостной композиции в заданном общественном интерьере в технике по выбору. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта. 16 часов
6.5	Тема 5. Проект монументальной пластической формы.	9 занятий Освоение принципов создания свободной пластической формы с использованием многосоставной структуры или модуля. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта 18 часов
7.	Раздел 7. Проектирование объектов для общественного пространства.	
7.1	Тема.1 Керамика в интерьере и экстерьере.	1 занятие. Вводная лекция по темам раздела с визуальной презентацией Освоение принципов создания керамических объектов соответствии с заданным пространством, его конструктивными, функциональными особенностями. Изучение аналогов, обзор реальных прототипов 2 часа
7.2	Тема 2. Проект садово-парковой скульптуры.	15 занятий Проектирование декоративной композиции для общественного ландшафта. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура, консультации по эскизам, макетирование, практические занятия семинарского типа. Выполнение чистовой подачи проекта. 30 часов
7.3	Тема 3. Проект линейки утилитарных форм.	14 занятий Проектирование дизайнерской линейки посудных форм (проект для актуального конкурса или по заданию определённого заказчика) 28 часов
8.	Раздел 8. Проектирование керамических произведений в авторской технике.	
8.1	Тема 1. Проектирование ВКР.	1 занятие Лекция раскрывает основные требования к объёму и экспозиции ВКР. Лекция сопровождается показом фото и видеоматериалов с работами разных лет, анализом их достоинств и недостатков. 2 часа

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Взаимодействие формы и декора в керамике	Лекций – 1	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание

			предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. – развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 14	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию, клаузура – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Компьютерное моделирование – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты – Выполнение финального варианта задания начисто – Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
2.	Раздел 2. Выразительные средства керамики. Работа с художественным образом	Лекций – 1	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. – развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 29	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты – Выполнение финального варианта задания начисто – Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
3.	Раздел 3. Формообразование в художественной керамике	Лекций – 1	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. – развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 29	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Компьютерное моделирование – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты – Выполнение финального варианта задания начисто – Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)

4.	Раздел 4. Утилитарная керамика. Проектирование керамических изделий для интерьера.	Лекций – 1	–Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. –Опрос, развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 29	–Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
			–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
5.	Раздел 5. Проектирование керамических изделий для тиражными методами. Литьё.	Лекций – 1	–Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. – развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 29	–Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и выполнению учебных заданий –Компьютерное моделирование –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
6.	Раздел 6. Проектирование с авторских произведений в техниках на выбор	Лекций – 1	–Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. –Опрос, развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 29	–Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру –

			(промежуточной аттестации за семестр)
7.	Раздел 7. Проектирование объектов для общественного пространства	Лекций – 1	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. – развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 29	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Компьютерное моделирование – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты – Выполнение финального варианта задания начисто – Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
8.	Раздел 8. Проектирование керамических произведений в авторской технике.	Лекций – 1	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела. – Компьютерное моделирование – развернутая беседа с обсуждением презентации
		Семинаров – 25	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Проверка самостоятельной работы посредством электронной почты – Выполнение финального варианта задания начисто – Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)

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

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую 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; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно; его готовность к

консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточные аттестации проводятся в виде итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины по итогам 1 семестра в форме контрольного задания; 4 семестре в форме курсового проекта, во 2, 3, 5, 6, 7, 8 семестрах обучения в форме экзамена.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка
Текущий контроль: Семинар-консультация по эскизам к заданию консультация по самостоятельной работе	<i>УК-2</i> <i>ОПК-3</i> <i>ОПК-4</i> <i>ПК-2</i> <i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i>	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: контрольное задание (1 сем.) курсовой проект (4, сем.), экзамен (2, 3, 5, 6, 7, 8 сем.) Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра	<i>УК-2</i> <i>ОПК-3</i> <i>ОПК-4</i> <i>ПК-2</i> <i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i>	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

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

	<p>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 «Проектирование» формируют компетенции УК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Пример оценочных средств:

Текущий контроль успеваемости - консультация по творческой работе (еженедельная презентация задания).

Раздел 5. Проектирование керамических изделий тиражными методами. Литьё.

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

Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов, раскрывающая задачи и содержание предстоящих в текущем семестре заданий, требования к результатам, методу работы над заданиями раздела.

развернутая беседа с обсуждением презентации. Обсуждение заданий раздела. Производится анализ изделий выполненных в технике литья, возможностей литейной технологии в проектировании скульптуры малых форм

Тема 2. Проект ёлочной игрушки. Фаянс, фарфор, шликерное литьё

Требования к еженедельной презентации задания:

1. Проанализированы примеры литейной технологии в скульптуре..
2. Собран материал по теме задания
3. Выполнены начальные эскизы в нескольких вариантах.
4. Выполнены эскизы на детализацию образных решений и разработку деталей композиции.
5. Выполнены эскизы на графическую подачу.
6. Выполнена финишная чистовая подача завершённого проекта.

Тема 3. Проект серии тарелок с надглазурной росписью.

Требования к еженедельной презентации задания:

1. Проанализированы примеры произведений декоративно прикладного искусства с надглазурной росписью.
2. Собран материал по теме задания
3. Выполнены начальные эскизы в нескольких вариантах.
4. Выполнены эскизы на детализацию образных решений и разработку деталей композиции.
5. Выполнены эскизы на графическую подачу.
6. Выполнена финишная чистовая подача завершённого проекта.

Раздел 5. Темы 1-3

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 техники шликерного литья
4. Изучены примеры изделий с надглазурной росписью.
5. Художественные и композиционные решения раскрывают тему проекта.
6. Продемонстрировано умение графическими средствами осуществить идею проекта.
7. Все работы сопровождаются надписями, чертежами, схемами соответствующими теме задания, и выполненными композиционно нужного размера и местоположения.

6.4.Тестовое задание контролирующее сформированность компетенций УК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3,ПК-4

УК-2

1. Что подразумевает определение круга задач в рамках поставленной цели в проектной деятельности?
 - А) Выбор конкретных задач, которые необходимо решить для достижения цели проекта
 - Б) Определение всего перечня задач, выполняемых в рамках проекта
 - В) Определение круга задач, которые могут быть решены путем использования проектных решений
2. Каким образом анализ задачи и информации влияет на создание проекта в ДПИ?
 - А) Помогает определить цель и задачи проекта;
 - Б) Позволяет выбрать наиболее эффективный способ представления информации;
 - В) Обеспечивает адаптацию к требованиям и ограничениям проекта;
 - Г) Все вышеперечисленное.
3. Какой инструмент лучше использовать для поиска вдохновения и идей в художественной керамике?
 - А) Исследование журналов и книг по ДПИ и керамике;
 - Б) Посещение художественных выставок;
 - В) Использование онлайн-сообществ и веб-ресурсов;
 - Г) Все вышеперечисленное.
4. Какие навыки можно развить, работая с задачами проектирования изделий художественной керамики?
 - А) Навыки анализа и синтеза информации
 - Б) Умение создавать копии изделий художественной керамики
 - В) Навыки скоротечения
5. Почему важно ясно определить цели перед началом работы над проектом в художественной керамике?
 - А) Цели помогают определить ожидаемые результаты и направляют работу художника-керамиста.
 - Б) Цели не имеют значения, главное - просто начать проект.
 - В) Цели устанавливаются только заказчиком, художник не вправе их определять.

ОПК-3

1. Основные виды и типы художественных изделий в ДПИ— это:

- А) гобелен
- Б) керамика
- В) дизайн
- Г) резьба по кости
- Д) живопись

2. Что означает синтезировать набор возможных решений в контексте проектирования изделий ДПИ?

- А) Выбрать одно решение и отбросить все остальные.
- Б) Оценить и объединить различные варианты решений для создания нового комплексного решения.
- В) Рассмотреть только те решения, которые сразу же приведут к достижению поставленной цели.
- Г) Провести эксперименты и создать множество независимых вариантов решений.

3. Какие факторы следует учитывать при проектировании изделий ДПИ, чтобы удовлетворить утилитарные и эстетические потребности человека?

- А) Функциональность, комфорт, безопасность и эстетика.
- Б) Соответствие модным трендам и техническим стандартам.
- В) Колорит, эффектную графическую подачу.
- Г) Возможность интерактивного использования изделия.

4. Какой из нижеперечисленных пунктов лучше всего описывает основную задачу проектирования изделий ДПИ?

- А) Ознакомление с концептуальным подходом в ДПИ.
- Б) Получение навыков разработки проектной идеи.
- В) Обучение выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами.
- Г) Обучение навыкам синтеза набора возможных решений.
- Д) все вышеперечисленное

5. Что такое поисковой эскиз?

- А) Изображение, которое было найдено в сети
- Б) Предварительный набросок с целью поиска идеи
- В) Готовый проект, созданный по заданию

6. Первый этап в проектной работе над созданием объекта ДПИ:

- А) создание орнамента
- Б) написание пояснительной записки
- В) отрисовка изделия
- Г) анализ аналогов

ОПК-4

1. Роль выставочной деятельности в культурном пространстве :

- А) сохранение культурных традиций
- Б) пропаганда и развитие искусства
- В) профессиональный рост
- Г) удовлетворение потребностей общества в эстетике
- Д) выявление видового и жанрового многообразия

2. Общая методика создания выставочного объекта ДПИ:

- А) сбор материала
- Б) анализ материала
- В) эскизирование
- Г) создание объекта
- Д) оформление договора

3. Механизмы и институты не сопровождающие профессиональный рост в области ДПИ:

- А) конференции
- Б) совещания
- В) выставки
- Г) симпозиумы
- Д) конкурсы
- Е) конкурсы

4. Выставочный объект может демонстрировать:

- А) тему (идею)
- Б) авторский почерк
- В) стиль исполнения
- В) большой размер

5. В каких целях можно использовать инновационные технологии на стадии создания проекта?

- А) для создания декора
- Б) для создания эскизов форм
- В) для визуализации проекта

6. Какая технология из перечисленных может считаться инновационной в области создания проекта изделий ДПИ

- А) технология ручной отмывки
- Б) технология компьютерного моделирования
- В) коллаж из бумаги

7. В каких направлениях могут лежать задания для проектирования изделий ДПИ?

- А) декорирование интерьера
- Б) декорирование экстерьера
- В) разработка сувенира
- В) разработка утилитарных изделий

В) разработка печатной продукции

8. Методика разработки изделия ДПИ для производства включает:

- А) проектные документы
- Б) технологические карты
- В) стратиграфические карты
- Г) изготовление прототипа

9. Для чего необходимы знания профессиональной терминологии?

- А) для общения со специалистами
- Б) для общения с коллегами
- В) для общения с друзьями

ПК-2

1. Этап предшествующий эскизированию содержит:

- А) разработку концепции
- Б) изготовление эскизов
- В) прорисовку в размере

2. С помощью 3D принтера в керамике возможно осуществить изготовление формы:

- А) любой сложности, в том числе отсканированной на 3D сканере
- Б) только самой простой
- В) специально разработанной для 3D печати

3. Какие из перечисленных терминов относятся к декорированию?

- А) формовка
- Б) майолика
- В) фляндровка
- Г) литьё

4. Какие знаковые произведения фасадной керамики России перечислены в этом списке?

- А) Ярославский изразец XVII век
- Б) "Принцесса Грёза" М.А. Врубель
- Г) "Древо жизни" А.М. Белашов

5. Как называется знаковый выставочный проект 1977-1986 гг. ленинградской группы керамистов?

- А) "Единство непохожих"
- Б) "Одна композиция"
- В) "Круги на воде"

ПК-3

1. Актуализация новых технологий проходит этапы:

- А) сбор информации о новой технологии
- Б) эксперимент с новой технологией

В) анализ результата эксперимента

2. Инновационные технологии — это:

- А) результат традиционных практик
- Б) результат научно технических исследований
- В) результат сортировки технологий

3. Какими словами можно охарактеризовать термин актуальность исследования?

- А) новизна
- Б) традиционность
- В) стабильность
- Г) важность
- Д) востребованность

4. Какое из этих утверждений наиболее применимо в профессиональной деятельности?

- А) качественный выполненный проект — высокая оценка
- Б) качественный выполненный проект — залог успеха выполнения в материале
- В) качественный выполненный проект — творчество приносящее удовольствие

ПК-4

1. Технологическая цепочка— это:

- А) последовательность действий, операций
- Б) набор инструментов, материалов
- В) график запуска на рынок

2. Какая технологическая цепочка является верной для выполнения кружки гончарным способом?

- А) подготовка материала, формовка на гончарном круге, сушка, оправка, уфельный обжиг, декорирование, оправка, политой обжиг
- Б) подготовка материала, формовка на гончарном круге, уфельный обжиг, сушка, оправка, декорирование, оправка, политой обжиг
- А) формовка на гончарном круге, сушка, оправка, уфельный обжиг, декорирование, оправка, политой обжиг

3. Какая из задач важнее в проектировании чайного сервиза?

- А) создать проект эргономичного изделия
- Б) создать проект эстетичного изделия

4. Какие из перечисленных документов являются нормативными документами регулирующими стандарты в России ?

- А) Государственные стандарты (ГОСТ Р);
- Б) стандарты отраслей;
- Г) стандарты линий передач
- Д) стандарты поведения

5.Какая из специальной терминологии используется на стадии проектирования керамического изделия

- А) компоновка планшета
- Б) армирующая связка
- В) взаимосвязь декора и формы
- Г) закладная деталь
- Д) пропорциональное членение формы
- Е) контур заземления

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Агеева Т.В.(Первый автор), КемГИК (Автор-коллектив) "Композиция в керамике"— Кемерово: Издательство КемГИК 2021. - 52с.
2. Беляева О.А. Конструирование и макетирование : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / О. А. Беляева. — Кемерово : Издательство КемГИК 2021. - 95 с.
3. Воронова И.В.(Первый автор),КемГИК (Автор-коллектив) "Проектирование"— Кемерово: Издательство КемГИК 2021. - 61с.
4. Воронова И. В. "Основы композиции": учебное пособие для вузов 2-е — Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 119 с.
5. Никитина А. А. "Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" — Улан-Удэ: Издательство Восточно-Сибирский государственный институт культуры 2020.-77с.
6. Ткаченко А.В.(Первый автор),Ткаченко Л.А." Художественная керамика: учебное пособие"— Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. - 244 с.

Дополнительная:

1. Аристов А.В. "Дизайн-проект. Создание видеопрезентации" — Москва: Издательство Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г.Строганова 2014.-77с.
2. Арутюнова А "Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента"— Москва: Издательство Издательский дом Высшей школы экономики 2015.-232с.
3. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 95 с.
4. Егорова А.А. Статья: КЕРАМИКА «РАКУ»: ЯПОНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАПАДНЫХ МАСТЕРОВ XX ВЕКА Журнала: Обсерватория культуры Выпуск №6, 2014

5. Кубе А. Н. История фаянса / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 169 с.
6. Нащокина, М. В. Московская архитектурная керамика : конец XIX - начало XX века / М. В. Нащокина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. - 560 с.
7. Стельмашенок Н. В. "Монументально-декоративное искусство в интерьере: учебное пособие" Минск: РИПО, 2015.-180с.

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

www.vk.com/syuzani — Портал современной и исторической керамики, ДПИ
<https://www.metmuseum.org/art/collection> — коллекции искусства музея Metropolitan
<https://ahdi.ru/authors/andrianova-anna/> – страница художников керамистов АХДИ
<https://damuseum.ru/catalog/ceramics/> — каталог керамики музея ДПИ
<https://kohilasymposium.com/ru/художники/> — сайт керамического симпозиума в Kohile
<https://vk.com/baikalceramystica> — страница керамического симпозиума Байкал керамистика
http://glassceram.ru/wp-content/uploads/2013/04/WithoutBorders_booklet.pdf — каталог международной керамической выставки в СПб
http://www.taoxichuan.com/arts_detail/672.html — керамический симпозиум и арт пространство в Китае.

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

- ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО ЮниверOnline . Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО Руконт. Режим доступа www.rucont.ru.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО IPR_Smart. Режим доступа www.iprbookshop.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Раздел 1. Взаимодействие 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. Композиция в круге. Проект настенного декоративного блюда в технике ангобной росписи. 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 отмывки.

2 часа

5. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

2 часа

Тема 4. Проект простой утилитарной формы. Гончарная техника. 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. Выразительные средства керамики. Работа с художественным образом

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. Натюрморт. 20 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.

4 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.

4 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.

4 часа

4. Эскизы на чистовую подачу проекта.

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

4 часа

5. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

4 часа

Тема 3. Проект анималистической скульптуры. 26 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.

4 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.

6 часов

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.

4 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.

4 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.

4 часа

6. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

4 часа

Тема 4. Проект деколи для утилитарной формы. 12 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.

4 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.

4 часа

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

4 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. Законы формообразования утилитарных изделий из разных керамических масс. 20 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.

4 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. Проект 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 с 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. 18 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. Финишное выполнение проекта.

Финишная графическая подача проекта на планшете 100х140

2 часа

Раздел 4. Утилитарная керамика. Проектирование керамических изделий для интерьера

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.

2 часа

Тема 2. Проект питьевого набора. 14 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

6-7. Визуализация проекта с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax

4 часа

Тема 3. Коллекция керамической плитки для интерьера. 18 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), декоративных качеств 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

5-6. 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.

4 часа

7. 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

8-9. 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 4. Декоративное панно для интерьера. 26 часов

1. Приёмы конструирования керамических объектов в интерьер. Взаимодействие интерьера и объекта. Различные технологии в изготовление пласта в интерьер. 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 отмывка 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 отмывка 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. Компонировка 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. Проектирование керамических изделий тиражными методами. Литьё.

Тема 1. Проектирование изделий из керамики для тиражирования способом литья. 12 часов

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. Фаянс, фарфор, шликерное литьё. 12 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. 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.

2 часа

4. 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

5. 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.

2 часа

6. 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. Финишная графическая подача проекта на планшете 55х75

2 часа

Тема 3. Проект серии тарелок с надглазурной росписью. 12 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. 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.

2 часа

4. 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

5. 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

6. Финишная графическая подача проекта на планшете 55x75

2 часа

Тема 4. Арт-объект. Аддитивные технологии в керамике. 16 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

2-3. 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.

4 часа

4-5. 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.

4 часа

6. 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

7. Эскизы на чистовую подачу проекта.

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

2 часа

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.

2 часа

Тема 5. Арт-объект. Аддитивные технологии в керамике. 18 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 непереносимое 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

2-3. 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.

4 часа

4-5. 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.

4 часа

6-7. Рабочее проектирование. Макет объёмной формы арт-объекта, выставочной композиции с возможностями экспонирования. Перевод плоскостного изображения в объём.

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

4 часа

8. Эскизы на чистовую подачу проекта.

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

2 часа

9. Финишная графическая подача проекта на планшете 55x75

2 часа

Раздел 6. Проектирование с авторских произведений в техниках на выбор.

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 декоративных блюд. Техника по выбору. 12 часов

1. Художественные концепции декора тарелки. Различные технологии, как средство образного решения темы. Создание авторского подчёрка 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 55х75

2 часа

Тема 3. Проект мелкой пластики. 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 создании 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 детализовкой 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 55х75

2 часа

Тема 4. Проект декоративного оформления в оформлении общественного интерьера.

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 стеновых 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 отмывка 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. Компоновка 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 70x100

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

2 часа

Тема 5. Проект монументальной пластической формы. 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 пространство 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 графической подаче.

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. 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

8-9. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 100х140

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 100х140
4 часа

Раздел 7. Проектирование объектов для 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

2 часа

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 соображений: 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. 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

14-15. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 100x140

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 100x140

4 часа

Тема 3. Проект линейки утилитарных форм. 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 изготовлении 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 линеек 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 70x100

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 технике для реальных объектов и производств 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.

Материально-техническое обеспечение занятий:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

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.

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;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

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

- Пакет программ Microsoft Office;
- Пакет программ Adobe;
- Просмотр видео - Media Player Classic.
- Autodesk 3dsMax

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

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Лекционная аудитория для проведения лекций и семинаров, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средства презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы;
- Проектная мастерская для проведения практических занятий семинарского типа с возможностью работ по эскизированию, макетированию, оснащенная рабочими столами, стульями, макетными ковриками, образцами выполнения заданий из методического фонда;
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная 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(и):

Доцент Ширинская А.А., Базлова Е.А.

Программа одобрена на заседании кафедры дизайна и ДПИ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

1. Цель 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.

2. Задачи дисциплины:

- воспитание художественного вкуса у обучающихся кафедры Дизайна и ДПИ МГИК;
- овладение методами и принципами организации проектирования художественных керамических изделий в практической работе над учебными заданиями.
- овладение методами и навыками допроектной работы – сбор материалов по теме проектирования, изучение исторического и художественного контекста.
- освоение эскизной и проектной работы на поставленную задачу;
- умение спланировать выполнение работы по времени и реализовать этот график на практике.
- освоение эскизной и проектной работы на поставленную задачу;
- умение осуществить проектирование точно на тему и в рамках заданных стилистических, средовых и технических условий.
- овладение прикладными навыками выполнения графической и макетной работы в проектной деятельности.
- умение создать в проекте изделия или произведения оригинальный законченный художественный образ, используя знания о художественной природе керамики, её выразительных свойствах, технологических и технических возможностях.
- умение разработать, высокохудожественно и технически грамотно выполнить проектную документацию, с детализацией принципиально важных уникальных проектных решений, узлов и фрагментов изделий для последующего выполнения в материале.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- **ОПК-3** Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека
- **ОПК-4** Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
- **ПК-2** Способен осуществлять творческую деятельность в художественной керамике, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев художника по керамике.
- **ПК-3** Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий художественной керамики, следить за научно-технологическим прогрессом в области керамики и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе.
- **ПК-4** Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, серийного производства художественных изделий из керамики в креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство. Самостоятельно воплощает в материале художественные произведения

Программа обучения дисциплины «Проектирование» актуализирована для современного состояния традиционных керамических производств, требований и запросов отечественной архитектуры и технологических возможностей российской керамической промышленности и студий художественной керамики. Она определяет круг типичных художественных, технических и творческих задач, стоящих перед художником декоративно-прикладного искусства в современных условиях и предлагает студенту найти решение этих проблем в ходе выполнения учебных заданий в рамках программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»;
- понимать общую структуру концепции реализуемого проекта;
- определять в рамках поставленных задач по проекту имеющиеся ресурсы и ограничения;
- значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования;
- классификацию эскизной работы по видам решаемых задач;
- художественные, технические и иные выразительные средства в художественной керамике;
- критерии принятия и отбора образных решений в творческой профессиональной деятельности;

– Особенности видов творческой работы в профессиональной деятельности художника ДПИ;

Уметь:

- определять круг задач в рамках поставленной цели;
- выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;
- точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- оформлять проект в необходимом формате согласно назначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов
- организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм выполнения эскизов;
- выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
- ставить самостоятельно творческие задачи в профессиональной деятельности;
- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению творческой задачи;

Владеть:

- концептуальным видением применительно к проекту;
- навыком разрабатывать план действий по решению поставленных задач;
- способностью презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории;
- способностью производить эскизирование на поставленную задачу;
- навыком производить отбор технических и выразительных средств оптимальным образом к поставленной задаче;
- способностью применять критерии принятия и отбора проектных решений в творческой профессиональной деятельности;
- навыком обосновывать свои художественные решения при проектировании утилитарных и декоративных объектов, удовлетворяющих эстетические потребности человека;
- способностью синтезировать набор возможных художественных решений в объекте ДПИ;
- способностью обеспечивать образность и функциональность решений;
- художественной проектной графикой, соответствующей творческим задачам
- способностью применять результаты авторских исследований в проектной и творческой работе в стеклоделии, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
-

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

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

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетных единиц.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Взаимодействие формы и декора в керамике

Раздел 2. Выразительные средства керамики. Работа с художественным образом

Раздел 3. Формообразование в художественной керамике

Раздел 4. Утилитарная керамика. Проектирование керамических изделий для интерьера

Раздел 5. Проектирование керамических изделий тиражными методами. Литьё

Раздел 6. Проектирование с авторских произведений в техниках на выбор

Раздел 7. Проектирование объектов для общественного пространства.

Раздел 8. Проектирование керамических произведений в авторской технике.