Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.

«06» мая 2020

Рабочая программа

Проектирование

Профессиональная переподготовка

Художественная керамика

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Проектирование», составитель, доцент, Хлебцевич Н.Ю., - М., 2020, - 12с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Проектирование» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Художественная керамика».

Составитель: _____ (подпись) Доцент, Хлебцевич Н.Ю.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой _____ (подпись) Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

©составитель Хлебцевич Н.Ю., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 6
2.3 Организация самостоятельной работы..... 7
3 Список рекомендуемых источников …….. 8
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 8
3.2 Ресурсы интернет …… 9
4 Фонд оценочных средств ……. 9

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: обучение слушателей основам проектирования произведений художественной керамики с учетом системы функциональных, эргономических, эстетических и других требований.

Задачи:

- обучить применению аналитического подхода к задачам создания произведений художественной керамики;
- развить объёмно-пространственное и цветовое восприятие, конструктивно-пластическое мышление, позволяющие выражать творческие замыслы на всех стадиях создания произведений художественной керамики;
- ознакомить с принципами и методами принятия концептуальных решений, выбора материалов, технологий, видов оборудования, режимов изготовления, способов декорирования и пр. при создании произведений художественной керамики в условиях выполнения оригинального проекта и серийного производства исходя из типологии изделий.

Изучение дисциплины «Проектирование» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- изготовление художественных изделий с росписью по керамике (К-1);
- прессование и формование изделий из керамики (К-2);
- способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (К-4);
- способность контролировать качество изготавливаемых изделий (К-5);
- готовность к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале (К-6);
- готовность владеть основами промышленного производства и производственными технологиями изготовления предметов (К-8);
- готовность подготавливать технологическую документацию проекта изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов для запуска его в производство (К-9).

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- методы и принципы решения комплекса художественно-практических и технологических задач в создании оригинальных и промышленных образцов керамики;
- основные законы построения художественной композиции в произведении и принципы его гармонизации со средой;
- законы формообразования, технологии работы с материалами и принципы создания объекта в соответствии с типологией изделия (архитектурная керамика, промышленная (функциональная) керамика, студийная (авторская) керамика);
- основные законы эргономики, необходимые в проектировании

функциональных предметов из керамики;

- основные способы и выразительные средства декорирования керамики;
- правила техники безопасности при создании изделий из керамических материалов.

Уметь:

- задумать и поэтапно осуществить проект, отвечающий предложенному заданию на проектирование;
- ориентироваться в специфике проектирования современной предметной среды;
- создавать керамику для отделки и предметного наполнения интерьеров, для архитектурной среды, выставочные произведения художественной керамики;
- уметь определить масштаб и соразмерность изделия человеку, архитектурной среде;
- уметь оперировать выразительными художественными средствами, присущими используемому материалу.

Владеть:

- профессиональными средствами решения практических задач создания художественной керамики: проектная графика, компьютерная графика, макетирование, технология создания произведения в различных керамических материалах.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Введение в курс. Графическая стилизация растительных форм.	1. Графическая стилизация растительных мотивов. 2. Трансформация стилизованных растений в декоративный знак. 3. Проектирование фризовой композиции на основе разработанного декоративного знака.	Проверка качества выполнения задания
2	Проектирование настенного декоративного блюда.	1. Проектирование настенного декоративного блюда в заданную архитектурную ситуацию. 2. Проектирование декора настенного блюда на основе ранее разработанного декоративного знака.	Проверка качества выполнения задания
3	Проектирование элемента питьевого набора в гончарной технике.	1. Проектирование элемента питьевого набора в гончарной технике. 2. Проектирование декора элемента питьевого набора в изученных техниках декорирования (трафарет, флендровка, мраморизация, кистевая роспись, сграффито).	Проверка качества выполнения задания
4	Проектирование	1.Проведение клаузуры на идею-концепцию	Проверка

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
	фаянсовых/фарфоровых художественных изделий	по теме будущего изделия. 2. Проектирование декора элемента фаянсового /фарфорового изделия.	качества выполнения задания
5	Проектирование промышленного образца настенной фаянсовой плитки	1. Проектирование настенной фаянсовой плитки в заданную архитектурную ситуацию. 2. Проектирование настенной фаянсовой плитки в технике росписи надглазурными красителями и/ или с применением заводских технологий декорирования (шелкография, напыление через трафарет, деколь и др.).	Проверка качества выполнения задания
6	Проектирование декоративной керамики в интерьер.	1. Проведение клаузуры на идею-концепцию по теме интерьерной керамики. 2. Сбор материала по теме проекта. 3. Проектирование декоративной керамики в заданную архитектурную ситуацию.	Проверка качества выполнения задания
7	Проектирование декоративной керамики в экстерьер.	1. Проведение клаузуры на идею-концепцию по теме экстерьерной керамики. 2. Сбор материала по теме проекта. 3. Проектирование декоративной керамики в заданную ландшафтную либо урбанистическую среду.	Проверка качества выполнения задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1.	Введение в курс. Графическая стилизация растительных форм.	8	2	5	1	Оценка по результатам просмотра
2.	Проектирование настенного декоративного блюда.	10	2	5	3	Оценка по результатам просмотра
3	Проектирование элемента питьевого набора в гончарной технике.	10	2	5	3	Оценка по результатам просмотра
Итого за I семестр		28	6	15	7	экзамен
2 семестр						
4	Проектирование фаянсовых/фарфоровых художественных изделий	14	2	10	2	Оценка по результатам просмотра

5	Проектирование промышленного образца настенной фаянсовой плитки	14	2	8	4	Оценка по результатам просмотра
6	Проектирование декоративной керамики в интерьер.	14	2	8	4	Оценка по результатам просмотра
7	Проектирование декоративной керамики в экстерьер.	14	2	8	4	Оценка по результатам просмотра
Итого за II семестр		**56**	8	34	14	
Всего		**84**	**14**	**49**	**21**	экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1. Введение в курс. Графическая стилизация растительных форм.	1	Трансформация стилизованных растений в декоративный знак. Проектирование фризовой композиции
2. Проектирование настенного декоративного блюда.	3	Сбор материала по теме проекта. Оформление концепции. Оформление текстовой и выполнение графической части проекта
3. Проектирование питьевого набора в гончарной технике.	3	Сбор материала по теме проекта. Оформление концепции. Оформление текстовой и выполнение графической части проекта
4. Проектирование фаянсовых/фарфоровых художественных изделий	2	Сбор материала по теме проекта. Оформление концепции. Выполнение графической части проекта
5. Проектирование промышленного образца настенной фаянсовой плитки	4	Сбор материала по теме проекта. Выполнение зарисовок исторических и современных образцов облицовочной плитки и изразцов Оформление концепции. Выполнение графической части проекта
6. Проектирование декоративной керамики в интерьер.	4	Сбор материала по теме проекта. Оформление концепции. Выполнение графической части проекта
7. Проектирование декоративной керамики в экстерьер.	4	Сбор материала по теме проекта. Оформление концепции. Выполнение графической части проекта. Оформление текстовой части проекта
Итого:	21	

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Крамаренко, Л. Отечественное декоративное искусство XX в. / Л. Крамаренко. – М.: Изд. «Сварог», 2003.

2. Федорова, З.С., Мусина, Р.Р. История художественной керамики / З.С. Федорова, Р.Р. Мусина. - М., 2010.

3. Филиппов, А. Керамика и архитектура / А. Филиппов. – М.: «Академия архитектуры СССР», 1938.

4. Воронов, Н. Искусство, рожденное огнем. Москва, Искусство, М., 1973.

5. Гулоян Ю.А. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий / Ю.А. Гулоян. - М.: Высшая школа, 1989. - 223 с.

6. Астраханцева, Т. Гжельская майолика XX века. Монография-альбом / Т. Астраханцева. – СПб.: «Аврора», 2006.

7. Крамаренко, Л. Декоративная керамика России 60–80-х годов / Л. Крмаренко. - М.: Искусство, 1997.

8. Баранова, С. Москва изразцовая / С. Баранова. - М.: АНО ИЦ, «Москвоведение», ОАО «Московские учебники», 2006.

9. Чаварра, Х. Техника работы на гончарном круге / Х. Чаварра. – М.: Изд. АСТ, 2004.

10. Самоваров, А. Передача гончарного мастерства /А. Самоваров. – М.: Изд. «Артель», 2004.

11. Некрасова, М. Народное искусство России в современной культуре / М. Некрасова. - М., 2003.

12. Федорова, З. Декоративные возможности облицовочной керамики: сборник статей под ред. С.Н.Степанян / З. Федорова. - М.: «Советский художник», 1970.

13. Воронов, Н. Тенденции развития современной керамики. Искусство керамики : сборник статей под ред. Н.С.Степанян / Н. Воронов. - М.: «Советский художник», 1970.

14. Юдина, Е. Импровизация в современной керамике Франции. 1980–2006 // Вестник МГУКИ / Е. Юдина, 2008.

15. «Ceramies for Gardens and Landscapes» (A and C Black, 2000, London).1. Французова И.Г. – Технология фарфора фаянсового производства. М., Высшая школа, 1986г. – 387с.

16. Лукич Г.Г. – Конструирование художественных изделий из керамики. М., Высшая школа, 1979г. – 192с.

17. Захаров А.И. – Основы технологии керамики М., 1999г. Учебное пособие министерство обороны РФ РХТУ им. Менделеева.

18. Акунова Л.Ф; Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий, М., Высшая школа, 1979г.

19. Визир В.А., Мартынов М.А. – Керамические краски. Киев, 1964 г.

20. Булавин И.А., Августиник А.И., Жуков А.С. и др.- Технология фарфорового и фаянсового производства (под редакцией У. Кингери У.; перевод с английского – М., Издательство иностранной литературы, 1960г.

21. Акунова Л.Ф., Крапивина В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., 1983.

22. Порядкова З.С. и Мороз И.И. Повышение качества и эксплуатационных свойств фарфоровой и фаянсовой посуды. - М.: Легкая индустрия, 1975.

23. Будников П. П., Барзаковский В. П. Глазурь. // Керамика и стекло, 1956, № 11;

24. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики (теоретические основы формообразования). – М.,1979.

25. Пыжова А.П., Коробкина В.В., Косов В.С.- Дефекты тонкокерамических изделий: причины возникновения и способы устранения. М., Легкопромбытиздат., 1993г.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. Компания «Торговый дизайн» Режим доступа: http://posudashop.ru
2. Императорский (Ломоносовский) фарфоровый завод. Музей. Режим доступа: http://www.ipm.ru/muzey/
3. Конаковский фаянсовый завод. Режим доступа: http://www.faience.ru
4. «Виват» - краски для фарфора, фаянса, стекла и эмали Режим доступа: http://www.vivatsp.ru/collect.php
5. Всемирное бьеннале керамике Режим доступа: http://cebiko.wocef.com
6. Портал «Лаборатория керамики». Режим доступа: http://www.horss.ru/
7. Ателье монументального искусства «Архитектурная керамика». Режим доступа: http://arhkeramika.ru/

4 Фонды оценочных средств

Программа дисциплины построена по принципу последовательного усложнения заданий от проектирования простых предметов из красной глины (тарелка, настенное блюдо, питьевой набор, гончарная скульптура), до сложных объемных композиций из шамота в архитектурную среду.

Примерные задания к проектам

№ 1 – Графическая стилизация растительных форм.

Овладеть основами стилизации растительных форм в декоративные, выполняя графическое изображение стилизованных растений. Составить раппортные композиции из разработанных декоративных форм.

№ 2 - Проектирование настенного декоративного блюда

Составить композицию орнамента блюда из стилизованных растительных форм учитывая принципы сомасштабности декоративного элемента в интерьере.

Материал – красная глина. Техника выполнения – формовка в гипсовой форме по шаблону, роспись цветными ангобами, полива глазурями. Размер: натуральная величина.

№ 3 - Проектирование питьевого набора в гончарной технике

1. Изучить теоретические материалы по теме. Выполнить зарисовки гончарных изделий бытового назначения.

2. Проанализировать конструктивные особенности предметов в составе набора из двух-четырех изделий из красной глины. Изучить принципы гончарного формообразования комплекта предметов на основе простейших геометрических форм (цилиндр, конус, шар, куб).

3. Выполнить предварительные эскизы по теме.

4. На основе предложенных эскизов выполнить варианты формообразования набора с учетом его назначения. Изображение представить в виде силуэтного рисунка, в виде графического изображения, в виде скульптурных моделей и макетов.

5. Выполнить различные варианты декорирования набора с учетом предполагаемой технологии (ангобная или кистевая роспись). Изображение представить в виде силуэтного рисунка, в виде графического изображения, в виде росписи на мазок.

6. Составить предварительную композицию чистового варианта питьевого набора.

7. Выполнить конструктивные чертежи с учетом усадки и техники изготовления. Рассчитать объемы изделий.

8. Выполнить изделие используя выбранную технику (отмывки, трафарета, аэрографии, смешанная).

№ 4 - Проектирование фаянсовых/фарфорового художественных изделий

Проектирование камерной анималистической скульптуры из фаянса

1. Сбор исторического материала, графические зарисовки изображения животного в различных исторических культурах.

2. Проанализировать анатомические, пластические и характерологические особенности выбранного животного. Выполнить зарисовки с натуры (скелет, другие особенности анатомического строения)

3. Выполнить предварительные эскизы по теме.

4. На основе эскизов выполнить варианты скульптуры для различных видов декорирования. Изображение представить в виде силуэтного рисунка, в виде графического изображения, фотографии, в виде скульптурных моделей и макетов, при помощи средств компьютерной графики.

5. Выполнить чистовую гипсовую модель скульптуры и чертежи литьевой гипсовой формы.

6. Выполнить камерную анималистическую скульптуру из фаянса для метода шликерного литья. Декорировать изделие.

№ 5 - Проектирование промышленного образца настенной фаянсовой плитки

1. Выполнить зарисовки исторических образцов облицовочной плитки и изразцов, а также современных изделий ведущих мировых производителей.

2. Проанализировать технологические и художественные особенности облицовочной плитки, выполненной промышленным способом.

3. Выполнить предварительные эскизы по теме.

4. На основе предложенных эскизов выполнить варианты декорирования плитки с учетом стилистики предполагаемого интерьера с учетом размера и назначения плитки, в соответствии с методом декорирования, применяемого предполагаемым заводом-изготовителем. Изображение представить в виде силуэтного рисунка, в виде графического изображения, с использованием компьютерной графики.

5. Выполнить эскизный дизайн-проект облицовки плитки. Проект должен включать план помещения, развертку стены и перспективное изображение (масштаб 1:10)

После окончания каждого проекта делается просмотр учебных работ с выставлением оценок и последующим анализом и разбором работ.

Задание на экзамен

К экзамену допускается слушатель, успешно завершивший в полном объеме освоение дисциплины соответствующего семестра и года в целом.

На экзамене слушатель выполняет практическое задние. По итогам его выполнения выставляются оценка.

Примерные варианты экзаменационного задания:

1. Проектирование плоскостного объекта крупной формы в керамике.
2. Проектирование парковой скульптуры.
3. Проектирование тематичееской скульптуры маленького масштаба.
4. Проектирование росписи декоративного фарфорового блюда.
5. Проектирование фарфоровой антропоморфной скульптуры.
6. Проектирование интерьерной облицовочной плитки для промышленного производства.
7. Проектирование художественного изделия из фаянса/каменной массы.
8. Проектирование настенного декоративного панно в технике цветных масс и глазурей.
9. Проектирование камерной тематической скульптуры из фаянса/каменной массы.
10. Проектирование вазы из фаянса/каменной массы.
11. Проектирование функционального изделия (питьевой набор, вазы, кашпо) на основе гончарной техники.
12. Проект декоративного натюрморта на плоскости (круг, квадрат, прямоугольник).

Оценка «отлично» выставляется, если:

1. Слушатель усвоил весь программный материал: последовательно, грамотно готовится к выполнению поставленной задачи с помощью собранного материала и эскизов, свободно владеет композиционными и техническими

приемами, необходимыми для реализации своей творческой и пластической идеи в заданном материале керамики, правильно обосновывает принятые решения.

2. Слушатель усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности при выполнении заданий.

3. Слушатель профессионально выполнил композицию и графическую подачу.

4. Слушатель качественно решил задачу, поставленную педагогом.

Оценка «хорошо» выставляется, если:

1. Слушатель знает программный материал: грамотно работает с собранным материалом и эскизами, не допускает существенных технических ошибок при выполнении задания.

2. Слушатель хорошо выполнил композицию и графическую подачу.

3. Слушатель качественно решил задачу, поставленную педагогом.

Оценка «удовлетворительно», если:

1. Слушатель усвоил только основной материал, допускает ошибки и неточности при практическом исполнении заданий и испытывает затруднения в ходе реализации творческой идеи, не выполнил весь объем заданий.

2. Слушатель не совсем качественно выполнил композицию и графическую подачу.

3. Слушатель не качественно решил задачу, поставленную педагогом.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

1. Слушатель не знает основной части программного материала, не успевает выполнить предлагаемый объем задания, допускает существенные ошибки при его техническом исполнении.

2. Слушатель не качественно выполнил композицию.

3. Слушатель не решил задачу, поставленную педагогом.