РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В.Слепухин
21 июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.01 «Проектирование художественной керамики»

Направление подготовки: 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль подготовки: «Художественная керамика»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Факультет: Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство

Кафедра-разработчик рабочей программы: Художественная керамика

Очная форма обучения

Курс 3,4

Семестр 5,6,7

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,22
Практические занятия	352	9,78
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	81	2,25
Форма аттестации Зачет с оц.: 5,6 сем Экзамен: 7 сем	27	0,75
Всего	468	13,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.01 «Проектирование художественной керамики» составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
По профилю «Художественная керамика» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г. набора.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Зав. кафедрой, доцент, к. иск. Е.А. Юдина
Профессор Н.Ю. Хлебцевич

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Художественная керамика», протокол от «11» мая 2023 г. № 07

Зав. кафедрой, доцент, к.н. Е. А. Юдина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания учебно-методического совета факультета МДиДПИ РГХПУ им. С.Г. Строганова от «17» мая 2023 № 2

Председатель комиссии:
Декан факультета МДиДПИ Е.М. Сурова

Начальник учебного управления Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью данной учебной дисциплины «Проектирование (художественная керамика)» является формирование и воспитание молодых художников декоративно-прикладного профиля высшей квалификации, а также освоение будущими специалистами необходимых художественно-графических, проектных и технологических навыков. Задания программы способствуют развитию способности творчески мыслить, собирать, анализировать и систематизировать знания профессионального характера, осуществлять сбор материала, поисково-исследовательскую деятельность для создания художественного проекта в области художественной керамики.

Задачи:

1. Развить у будущих художников способность создавать грамотный проект предметов художественной керамики.

2. Обучить создавать проекты декоративных произведений в городскую среду, в предметную среду обитания человека, грамотно вписывать их в современный дизайн жилого пространства.

3. Воспитать специалиста высокого профессионального мастерства и художественного вкуса.

4. Научить студентов применять на практике знания, полученные в процессе обучения всего комплекса художественно-практических, технологических и теоретических предметов.

5. Ознакомить студентов с новыми тенденциями в дизайне керамике, новыми видами материала, его эстетическими свойствами.

6. Научить студентов исследовать актуальность использования новых технологий в проектировании.

7. Развить у студентов способность осмыслять проблемы современного проектирования.

8. Привить студентам умение пользоваться профессиональной терминологией.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.01 «Проектирование (художественная керамика)» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор специальных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций.

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных академическими и профессиональными дисциплинами, такими как: «Пропедевтика», «Основы проектирования», «Основы производственного мастерства», «Технология и материаловедение в керамике», «Основы графической стилизации», и др. Дисциплина «Проектирование (художественная керамика)» необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Производственное мастерство»;

б) «Моделирование и конструирование в керамике»;

в) «Архитектурная керамика»;

г) «Промышленная керамика».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Проектирование», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной*, *производственной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Системное и критическое мышление	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.	
	УК-2.3	- Владеет навыками выбора оптимального способа решения поставленных задач; навыками работы с нормативно-правовой документацией.
Художественная задача	ПК-1 – Способен разрабатывать художественно-графические эскизы авторских проектов изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, к созданию композиционно-пластических и художественно- образных решений изделий декоративно-прикладного искусства	
	ПК-1.3	- Владеет способностью выразить и обосновать изобразительными средствами и способами проектной графики художественную концепцию и проектную идею
Проектная задача	ПК-3 – Способен к определению целей и поэтапной организации проектной работы, основанной на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений	
	ПК-3.1	- Знает принципы разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, основные технологические процессы при создании керамических изделий, влияние особенностей технологии на внешний вид объекта
	ПК-3.2	- Умеет формулировать и развивать собственную концепцию дизайн-проекта, созданию комплексных функциональных и композиционных решений
	ПК-3.3	- Владеет способами определения функциональных и декоративных характеристик объекта, навыками проектирования и конструирования художественных объектов в области декоративно-прикладного искусства
	ПК-4	Способен собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе с применением информационных технологий
	ПК 4.3.	Владеет способами демонстрации собранного и систематизированного подготовительного материала, в том числе с применением информационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные законы построения композиции;

-принципы гармонизации художественной композиции в произведении декоративно-прикладного искусства;

- основы линейно-конструктивного рисунка, композиционного построения цветовой, объемной скульптурной композиции;

- основные принципы макетирования и создания моделей в применении к художественной керамике;

-основные законы эргономики, конструирования и моделирования, необходимые в проектировании функциональных керамических изделий;

- типологию изделий из керамики: архитектурная керамика, промышленная (функциональная) керамика, студийная (авторская) керамика;

- особенности и последовательность ведения работы над комплексными проектами.

- основные и альтернативные источники информации об искусстве художественной керамики.

Уметь:

- на достаточно высоком уровне выполнять практические задачи профессиональными средствами, такими как: эскизирование, проектная графика, макетирование, скетчинг, специальный рисунок;

- строить разными способами линейно-конструктивного метода объекты окружающего мира, строить сложную цветовую и объемную скульптурную композиции;

- грамотно создавать макет и модели в применении к художественной керамике;

- подобрать необходимый материал, отвечающий заданию на стилистическом и смысловом уровне;

- определить цель, собрать материал, организовать проектную работу, подобрать оптимально эффективное решение в соответствии с поставленной задачей;

- анализировать и систематизировать информационный поток, вычленяя нужные факты, отвечающие поставленным задачам и современным тенденциям художественной керамики и ДПИ в целом.

Владеть:

- на хорошем уровне профессиональными средствами выполнения практических задач, такими как: эскизирование, проектная графика, макетирование, скетчинг, специальный рисунок;

- разными приемами и навыками для реализации законченной сложной линейно-конструктивной, цветовой и скульптурной композиций;

- разными приемами для создания законченного макета и модели в применении к художественной керамике и ДПИ в целом;

- хорошо развитыми техническими навыками проектного художественно-графического изображения – рисунок, отмывка, аппликация, тонировка плотными красками, графика, написание шрифта;

- различными способами демонстрации собранного и аналитически систематизированного подготовительного материала: стендовая презентация, буклет, презентационные листы; базовыми программами офисного ПО;

- на высоком уровне необходимыми средствами реализации сложных проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам: креативность и неординарность мышления, высокое художественное исполнительское мастерство, точное понимание актуальных задач современной художественной керамики и ДПИ в целом;

- основными способами презентации, терминологией современного искусства художественной керамики в обосновании новизны своей концепции; навыками теоретического мышления и анализа, а также практического применения декоративной композиции в области художественной керамики и ДПИ в целом.

4. Структура и содержание дисциплины «Проектирование (художественная керамика)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Проектирование декоративных изделий из фарфора	5	2	106	36	Просмотр творческого задания
2	Проектирование декоративных и функциональных изделий из фарфора	6	2	106	36	Просмотр творческого задания
3	Проектирование монументальной керамики (шамотная масса)	7	4	140	9	Просмотр творческого задания
	Итого		**8**	**352**	**81**	**Экзамен**

*5. Содержание лекционных тем занятий (*с указанием формируемых компетенций)

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Проектирование декоративных изделий из фарфора	2	Тема 1. Проектирование росписи серии декоративных фарфоровых блюд. Композиция в круге, автопортрет. Понятие плоскостной декоративной тематической композиции в цвете. Понятие композиционного диптиха, триптиха, серии. Принципы проектирования декоративных фарфоровых блюд для поточного и массового производства. Тема 2. Проектирование комплекта / набора тематических скульптур маленького масштаба. Особенности проектирования сувенирной продукции (фарфоровой новогодней ёлочной игрушки). Понятие композиционного единства в комплекте/наборе/серии скульптур в фарфоре.	УК.2.3. ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3.
2	Проектирование декоративных и функциональных изделий из фарфора	2	Тема 3. Проектирование фарфоровой (антропоморфной) скульптуры. Основы стилизации в объёме, особенности образного и конструктивно-пластического изображения фигуры человека в фарфоре. Тема 4. Проектирование фарфорового тематического сервиза/ декоративной шкатулки. Образная выразительность, функциональность, эргономика в фарфоровом сервизе, в предметах быта.	УК.2.3. ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3.
3	Проектирование монументальной керамики (шамотная масса)	4	Тема 5. Проектирование плоскостного объекта крупной формы (декоративных пластов) в керамике. Образная выразительность, особенности пластического решения в масштабе станкового произведения в керамике. Тема 6. Проектирование садово-парковой скульптуры. Понятие ландшафтной скульптуры и скульптуры как композиционного центра.	УК.2.3. ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3.
	Итого	**8**		

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практических занятий	Формируемые компетенции
1	Проектирование декоративных изделий из фарфора	106	Проектное задание №1 Проектирование росписи серии декоративных фарфоровых блюд. Проектирование плоскостной декоративной тематической композиции в цвете. Композиция в круге, автопортрет. Изучение особенностей проектирования декоративных фарфоровых блюд для разных классов потребителей. Освоение принципов проектирования декоративных фарфоровых блюд для поточного и массового производства. Проектирование композиционного диптиха, триптиха, серии. Проектное задание №2 Проектирование комплекта/набора тематических скульптур маленького масштаба. Изучение особенностей проектирования сувенирной продукции (фарфоровой новогодней ёлочной игрушки). Соблюдение стилистического и композиционного единства в комплекте/наборе/серии скульптур в фарфоре.	УК.2.3. ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3.
2	Проектирование декоративных и функциональных изделий из фарфора	106	Проектное задание №3 Проектирование камерной тематической (антропоморфной) скульптуры из фарфора. Методика проектирования, основы стилизации в объёме, основы образного и конструктивно-пластического изображения фигуры человека в фарфоре. Понятие принципов создания антропоморфной скульптуры в фарфоре. Изучение особенностей проектирования фарфоровой скульптуры с расчетом на тиражное и массовое производство с целью реализации. Проектное задание №4 Проектирование тематического сервиза / набора / шкатулки из фарфора. Понятие функциональности, образной выразительности и эргономики в фарфоровом сервизе, в предметах быта. Изучение особенностей проектирования функциональных изделий посуды для разных групп потребителей. Освоение принципов проектирования функциональных изделий фарфоровой посуды, предметов быта для поточного и массового производства.	УК.2.3. ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3.

3	Проектирование монументальной керамики (шамотная масса)	140	Проектное задание №5 Проектирование плоскостного объекта крупной формы в керамике. Понятие масштаба станкового произведения в отношении к пространству экспонирования. Понятие образной выразительности и ясности пластического решения в произведении керамики. Проектное задание №6 Проектирование парковой скульптуры. Особенности формообразования керамической скульптуры большого размера. Понятие ландшафтной скульптуры и скульптуры как композиционного центра.	УК.2.3. ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.3.
	Итого	**352**		

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Проектирование декоративных изделий из фарфора	36	Индивидуальные домашние задания	УК-2.3; ПК-1.3;
2	Проектирование декоративных и функциональных изделий из фарфора	36	Индивидуальные домашние задания	УК-2.3; ПК-1.3;
3	Проектирование монументальной керамики (шамотная масса)	9	Индивидуальные домашние задания	УК-2.3; ПК-1.3;
	Итого	**81**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Проектирование» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов (просмотр выполнения практич. заданий).

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -20	21-24	25-29	**30**	31-34	35-39	**40**	41-43	44-46	47-49	**50**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Проектирование» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа, зачет и экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа (творческое задание)	2	51	100
Итого 5 семестр		**51**	**100**
Практическая работа (творческое задание)	2	51	100
Итого 6 семестр		**51**	**100**
Практическая работа	2	51	100
Итого 7 семестр (экзамен)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Проектирование» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента : учебное пособие / А. Арутюнова. — Москва : Высшая школа экономики, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-7598-1287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65975

2. Малолетков, В.А. Декоративная керамика мира. Новейшие тенденции / В.А. Малолетков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-87627-058-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73838

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Крамаренко Л.Г. Художник, материал, форма. Керамика, стекло, гобелен, фарфор. Отечественное декоративное искусство XX- начала XXI века, М., МГХПА им. С.Г. Строганова, 2009

2. Строгановская школа композиции, Глав. Ред. О.Л. Голубева, ред. А.Н. Лаврентьев, М., 2005

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы проектирования» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы:

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработаны согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Хорошо освещенная аудитория со столами, стульями по количеству студентов, оснащенная презентационной техникой, ноутбуком.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	CorelDRAW Graphics Suite 2019	
2	CorelDRAW Graphics Suite X6 (64-Bit)	
3	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4	Autodesk 3ds Max 2019	
5	Офисный пакет Microsoft Office 365	

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Придерживаться графика занятий в установленном расписании, внимательно изучать все темы дисциплины, конспектировать теоретический материал. В работе с теоретическим и иллюстративным материалом сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей. Стремиться к обобщению полученной информации, оценивать прослушанное и прочитанное.

Аккуратно вести практическую работу, соблюдать технику безопасности, прислушиваться к советам преподавателя.

Использовать все рекомендованные инструменты и материалы, пробовать экспериментировать с техниками графического исполнения заданий.

Для выполнения заданий необходимо иметь и уметь использовать:

- кальку или рисовую бумагу;

-графитные карандаши разной плотности;

- кисти синтетика и колонок, удобные по номеру;

-темперные краски, пастель сдержанных оттенков;

-акварель, беличьи кисти;

- тушь, перья, черные гелевые ручки, линеры;

- монтажную пленку, малярный скотч.

По возможности экспериментировать в исполнении графических заданий, осуществлять творческий поиск изобразительных приемов и техник различными материалами.

Для работы над чистовой подачей проекта керамических изделий необходимо:

- при переведении рисунка использовать кальку, если рисунок плохо виден сквозь толщу бумаги, ее необходимо пропитать льняным маслом;

- использовать графитные карандаши разной плотности;

- при закрашивании больших пространств колером использовать монтажную пленку в качестве ограничивающего средства.

- работать аккуратно, избегать ошибок.

- замешивать колер необходимо в отдельной емкости.

- сохранять все материалы по заданию до конца работы и выведения оценок.

- соблюдать законы композиции, пользоваться методическими рекомендациями к выполнению заданий.

- следить за тем, чтобы все графические листы одного задания сохраняли единый стиль и лаконично вписывались в единое оформительское пространство.

В ходе выполнения чистовой подачи проекта в специальных компьютерных программах дополнительно изучать возможности программы, используя литературу и интернет ресурсы. Соответственно расписанию учебных занятий посещать дисциплины, направленные на изучение этих программ, стараться переносить полученные знания на ситуацию проектирования керамических изделий.

Проводить собственные исследования, направленные на формирование понимания современных тенденций исследуемой темы, вкусов современного потребителя разных социальных групп.

Внимательно изучать рекомендуемую преподавателем литературу, использовать интернет ресурсы для поиска информации по теме, своевременно подготавливаться к плановым контролям обучения.