

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

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

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА (КЕРАМИКА)**

Направление подготовки/специальности (код, наименование)
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 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.
- формирование у студента высокого уровня исполнительского мастерства, опирающегося на глубокие технологии производства изделий из различных керамических масс.

Задачи:

- овладеть методами и принципами исполнения в материале художественных изделий из различных керамических масс в практической работе над учебными заданиями;
- приобрести специфические технические и технологические знания, связанные с формованием и декорированием керамических изделий;
- получить практический опыт работы с материалом в художественной керамике и ее декорировании;
- получить навыки и усвоить безопасные методы работы на оборудовании, станках; навык использования механизмов и инструментов, применяемых художником-керамистом в творческой деятельности;
- сформировать умения технологически и методически точно организовать работу в мастерской; спланировать выполнение работы по времени и реализовать этот график на практике;
- сформировать умения реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие керамике выразительные свойства и возможности;
- сформировать умения планировать реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм;
- выработать способность применять экономические знания при выполнении практических задач
- выработать способность экспериментировать с новыми продуктами и инновационными технологиями керамики, обновлять свою технологическую базу; сформировать навык владения инструментами цифровых технологий производства в формовании и декорировании керамических изделий на профессиональном уровне

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

Дисциплина «Основы мастерства» 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 "Основы мастерства" 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.

Дисциплина «Основы мастерства» 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.18 Компьютерные технологии в керамике – Б1.В.ДВ.02.01 Керамика в архитектуре – Б1.В.ДВ.02.02 Арт-инсталляция (керамика) – 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 (специальности) 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
----------------------------------	------------------------	---------------------

<p>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.</p>	<p>УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними и ожидаемые результаты их решения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта; - Называет ее составляющие и принципы их формирования; <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>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов</p>	<p>УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основы и структуру самостоятельной работы; - Инструменты и методы контроля времени в практической работе; - Методы конспектирования устных и письменных сообщений; - Понимает необходимость стратегического планирования своей жизни; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; - Самостоятельно конспектировать, анализировать, обобщать информацию; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.
	<p>УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потребности рынка труда и востребованные компетенции в профессиональной отрасли; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься самообразованием с использованием всех возможных инструментов; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разрабатывает поэтапный план-график последовательных шагов для достижения поставленной цели;

<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1. Знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные категории и понятия экономики; - Осознаёт базовые принципы экономической деятельности в области дизайна; - Перечисляет основные виды экономических расчётов в профессиональной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выделять основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач; - Ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Владеет актуальной информацией по экономическим показателям ресурсов, используемых в профессиональной деятельности - Использовать основные методы экономических знаний в профессиональной сфере графического дизайна;
<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 потребления).</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
	<p>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>	<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

		<p>средств оптимальным образом к поставленной задаче;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять критерии принятия и отбора художественных решений в творческой профессиональной деятельности;
	<p>ОПК-3.4. Создаёт комплексное композиционное решение произведения декоративно-прикладного искусства на основе проработки различных вариантов</p>	<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;
	<p>ОПК-3.5. Гармонически синтезирует в произведении декоративно-прикладного искусства образность и функциональность решений</p>	<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;
<p>ПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в художественной керамике, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментов художника по керамике..</p>	<p>ПК-2.1. Способен разрабатывать концепцию произведения искусства, дизайна в области художественной керамики</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</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Законы композиции в художественном произведении; - Методику проведения научных, технологических и проектных исследований в декоративно-прикладном искусстве; - Методику организации производственной работы в художественной керамике; - Ценовые показатели материалов, оборудования, работ в производстве объектов художественной керамики; - Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в декоративно-прикладном искусстве; - Механизмы и институты профессионального роста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Использовать результаты академической художественной деятельности в декоративно-прикладном искусстве; - Применять профессиональные методы и инструментарий в работе художника по керамике; - Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование; - Планировать и проводить научные, технологические и проектные исследования; - Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в художественной керамике; - Выполнять ресурсные и экономические расчеты в профессиональной деятельности; - Выбирать необходимые инструменты и продукты цифровых технологий для профессиональной деятельности

	собственными произведениями и арт-объектами из керамики	в художественной керамике; Владеть: - Создает объекты художественной керамики с использованием собственных художественных разработок; - Проектирует объекты из керамики различного назначения по всем стадиям проектирования; - Использует результаты научных, технологических и проектных исследований в собственной профессиональной деятельности;
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>Осуществляет работы по производству объектов художественной керамики различного назначения;</p> <p>Оформляет проектную и расчетную документацию по профессиональной деятельности;</p> <p>Создает цифровой дизайн-продукт или использует цифровые технологии для выполнения художественного произведения в материале;</p>

<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>	<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</p>	
--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы мастерства» составляет 25 з.е., 900 акад. часов, из них контактных - 614 акад.ч., СР - 133 акад.ч., формы контроля (153часов) –1 контрольная работа во 1 семестре, 1 зачёт с оценкой в 2 семестре , 1 курсовой проект в 6 семестре, 5 экзаменов в 3, 4, 5, 7, 8 семестрах.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся	614	30	60	60	90	90	90	90	104
в том числе:									
Занятия лекционного типа									
Практические занятия семинарского типа		30	60	60	90	90	90	90	104
Индивидуальные и другие виды занятий									

Групповые консультации										
Самостоятельная работа (включая часы контроля)		133+153	42	12	48	36	18	54	54	22
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			к	Зао	Эк	эк	эк	кп	эк	эк
Общая трудоемкость	акад.час	900	72	72	108	126	144	108	144	126
	з.е.	25	2	2	3	3,5	4	3	4	3,5

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. Раздел 1. Приёмы создания формы в керамике (способы лепки).	1	0	30			42	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра		
2.	Раздел 2. Формование на гончарном круге. Способы декорирования гончарных изделий.	2	0	60			12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Контрольная работа по итогам семестра		
3	Раздел 3. Мелкая пластика в керамике.	3	0	60			12	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Зачёт с оценкой по итогам семестра		
4.	Раздел 4. Крупная форма. Работа с шамотированными массами.	4	0	90			9	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра		
5.	Раздел 5. Создание тиражных форм. Шликерное литьё. Способы декорирования тиражных форм..	5	0	90			18	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра.		
6.	Раздел 6. Общественный интерьер. Керамические объекты и декор.	6	0	90			18	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Курсовой проект по итогам семестра.		
7	Раздел 7. Авторские техники изготовления и декорирования керамических изделий.	7	0	90			18	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Курсовой проект по итогам семестра		
8	Раздел 8. Авторский объект из керамики в технике по выбору.	8	0	104			4	Семинар-консультация по эскизам к заданию. Экзамен по итогам семестра		

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Приёмы создания формы в керамике (способы лепки).	
1.1	Тема 1. Освоение методов создания фактурных поверхностей.	5 занятий. Выполнение из красной глины плиток ручным способом, нанесение различных фактур. декорирование способом, подчёркивающим рельефную поверхность: затирка: пигмента, ангоба, глазури, глазурирование прозрачными глазурями. 10 часов
1.2	Тема 2. Освоение методов формования изделий из красной глины. Лепка из пласта, матричный метод.	4 занятия. Изготовление плоской и объёмной формы из красной глины. Лепка из пласта, стыковка элементов между собой. Создание декора: просечного, рельефного, ангобного. 8 часа
1.3	Тема 3 Изготовление сложных геометрических форм (Врезка)	6 занятий. Выполнение сложной формы способом лепки из пласта, по заранее подготовленному макету с помощью выкроек. Монтаж частей формы между собой. Декорирование: аногобирование, лощение, сграфито. 12 часов
2.	Раздел 2. Формование на гончарном круге. Способы декорирования гончарных изделий.	
2.1	Тема 1. Изготовление чайной пары в гончарной технике.	8 занятий. Освоение приёмов гончарной формовки. Центровка. Изготовление простых форм. Выполнение цилиндрической формы (чашка) и раскрытой формы на гончарном круге. Изготовление и приставка ручки. Декорирование формы способом глазурирования. 16 часов
2.2	Тема 2. Изготовление набора декоративных блюд с ангобной росписью.	22 занятия. Изготовление нескольких форм декоративных блюд из красной глины в гончарной технике. Декорирование в технике ангобной росписи с использованием декоративных разработок по проектированию. 44 часов
3.	Раздел 3. Мелкая пластика в керамике.	
3.1.	Тема 1. Сувенир в керамике. (лепка, гончарка).	10 занятий. Изготовление сувенира из красной, белой глины в гончарной технике с последующей ручной долепкой. Декорирование в технике подглазурной росписи, майоликовой росписи. 20 часов
3.2	Тема 2. Изготовление анималистической скульптуры из шамотной массы.	20 занятий Выполнение скульптуры малой формы из шамота в технике ручной лепки, лепки из пласта, формовка на гончарном круге. Декорирование формы ангобом, в технике сграфито, глазурями. 40 часов
4.	Раздел 4. Крупная форма. Работа с шамотированными массами.	
4.1	Тема 1. Изготовление вазы из шамотной массы.	20 занятий Выполнение формы вазы из шамота в технике по выбору: ручная лепка, лепка из пласта. Декорирование вазы различными способами: Сграфито, нанесение фактуры, рельефа, аногобирование, глазурирование, комбинированные техники. 40 часов

4.2	Тема 2. Изготовление рельефного пласта.	13 занятия Изготовление пласта с рельефом в любой выбранной технологии. Отминка в простейшую форму, ручная лепка. Выполнение декорирования пласта методом способным проявить достоинства рельефной поверхности: затирка пигментов, оксидов, глазури; пульфонная глазуровка. 26 часов
4.3	Тема 3. Изготовление пласта в живописной технике с помощью глазури.	12 занятия Изготовление плоскостной керамики из глины различных сортов, фарфора и шамота. Декорирование глазури многообжиговым способом. Освоение различных способов нанесения глазури на поверхность: кистевое, пульфонное, сграфито. 24 часов
5.	Раздел 5. Создание тиражных форм. Шликерное литьё. Способы декорирования тиражных форм.	
5.1	Тема 1. Изготовление мелкой пластики в технике литья. Создание многокусковой чистовой литьевой формы.	26 занятий Выполнение черновой модели по эскизам дисциплины "Проектирование". Изготовление черновой формы. Изготовление чистовой модели и чистовой формы. Выполнение скульптуры методом литья. Декорирование изделия в надглазурной технике. 52 часов
5.2	Тема 2. Создание серии тарелок. Надглазурная роспись на плоских формах.	19 занятий. Выполнение надглазурной тиражной росписи на готовом белье. Освоение приёма росписи мазком, сграфито, тампования. использование трафаретов. Изготовление одно и многообжигового изделия. 38 часов
6.	Раздел 6. Общественный интерьер. Керамические объекты и декор	
6.1	Тема 1. Изготовление декоративного панно в интерьере.	19 занятия. Выполнение панно с использованием различных техник: ручная лепка из глины, отминка из шамота в гипсовую форму, литьё из фаянсового шликера в гипсовую форму. Декорирование различными материалами, подчёркивающими достоинства рельефного пласта. 38 часа
6.2	Тема 2. Изготовление объёмно пространственной композиции.	26 занятия. Выполнение ОПК на основе задания по проектированию текущего семестра. Использование различных техник: Ручная лепка, лепка из пласта, литьё в гипсовую форму, отминка в гипсовую форму. Декорирование в соответствии с проектом в технике на выбор: глазурование, ангобный декор, надглазурный декор ит.д. 52 часа
7.1	Раздел 7. Авторские техники изготовления и декорирования керамических изделий.	
7.1	Тема 1. Изготовление садово-парковой скульптуры.	30 занятия Выполнение крупной ландшафтной формы из шамота, каменной массы ручным способом. Изготовление формы из нескольких кусков, сочленение формы. Декорирование объекта в различных техниках по выбору: сграфито, ангобный декор, рельефный декор, глазуровка. 60 часов
7.2	Тема 3. Изготовление утилитарных форм в авторской технике.	15 занятий Выполнение утилитарных форм по проектированию текущего семестра. Выбор материала и разработка техники для выполнения

		в материале. Изготовление формы. Декорирование в соответствии с проектом в различных техниках: роспись, сграфито, цветные массы, оттиск, деколь и т.д. 30 часов
8	Раздел 8. Авторский объект из керамики в технике по выбору.	
81	Тема 2. Изготовление и декорирование форм в техниках по выбору. Комбинирование техник.	52 занятие Выполнение в материале законченного художественного произведения, значительного по объёму и художественному содержанию, в авторской технике создания художественной керамики в контексте индивидуального интереса к той или иной технике изготовления керамики, заявленной как тема и техника ВКР 104 часа

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1 Приёмы создания формы в керамике (способы лепки).	Практич.ЗСТ – 15	–Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
2.	Раздел 2. Формование на гончарном круге. Способы декорирования гончарных изделий.	Семинаров – 30	–Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий

		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> –Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
3.	Раздел 3. Мелкая пластика в керамике.	Семинаров – 30	<ul style="list-style-type: none"> –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> –Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
4.	Раздел 4. . Крупная форма. Работа с шамотированными массами.	Семинаров – 45	<ul style="list-style-type: none"> –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> –Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
5.	Раздел 5. Создание тиражных форм. Шликерное литьё. Способы декорирования тиражных форм.	Семинаров – 45	<ul style="list-style-type: none"> –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий

		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> –Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
6.	Раздел 6. Общественный интерьер. Керамические объекты и декор.	Семинаров – 45	<ul style="list-style-type: none"> –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> –Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
7.	Раздел 7. Авторские техники изготовления и декорирования керамических изделий.	Семинаров – 45	<ul style="list-style-type: none"> –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа	<ul style="list-style-type: none"> –Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –Подготовка и оформление работ к просмотру – (промежуточной аттестации за семестр)
8.	Раздел 8. Авторский объект из керамики в технике по выбору.	Семинаров – 52	<ul style="list-style-type: none"> –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизам и технологии выполнения работы в материале –Проверка самостоятельной работы –Выполнение упражнений и проб для отработки технических приёмов создания и декорирования керамики –Подготовительные работы: картоны, макеты, чертежи –Выполнение работы в материале –Разбор и анализ выполненных заданий

		Самостоятельная работа	–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Продолжение и завершение работы, начатой на аудиторных занятиях –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, по итогам 2 семестра в форме зачёта с оценкой, по итогам 6 семестра в форме курсового проекта; в 3, 4, 5, 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>УК-6</i> <i>УК-10</i> <i>ОПК-3</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 (6 сем.), экзамен (3,4, 5, 7, 8 сем.) Зачёт с оценкой (2 сем) Промежуточная консультация проводится в форме просмотра с обсуждением	<i>УК-2</i> <i>УК-6</i> <i>УК-10</i> <i>ОПК-3</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 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы мастерства» формируют компетенции УК-2, УК-6, УК-10, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Пример оценочных средств:

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

Раздел 2. Формование на гончарном круге. Способы декорирования гончарных изделий

Тема 3. Набор декоративных блюд с ангобной росписью.

1. Изучены возможности и технологические особенности моделирования формы на гончарном круге.

1. Изучены возможности и технологии нанесения ангобного декора.

2. Выполнены формы блюд на гончарном круге.

3. Выполнены пробы росписи для разных приёмов ангобной росписи.

4. Выполнены ангобные росписи на формах блюд.

Раздел 2. 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 моделирования форм на гончарном круге.

4. Продемонстрированы знания выразительных свойств декорирования керамики в технике ангобной, подглазурной и майоликовой росписи.

5. Найдены технологические решения для выполнения творческих работ по темам раздела.

6. Все работы подготовлены к экспонированию.

6.4. Тестовое задание контролирующее сформированность компетенций УК-2, УК-6, УК-10, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4

УК-2

1. Каким образом поиск информации и вариантов решения задачи влияет на качество готового изделия в художественной керамике?

А) Обеспечивает разнообразие и оригинальность идей.

Б) Улучшает соответствие изделия целевой аудитории.

В) Позволяет избежать повторения уже существующих решений.

Г) Все вышеперечисленное.

2. Каким образом системный подход может помочь в решении задач изготовления объекта художественной керамики?

А) Разложение сложной задачи на более простые подзадачи.

Б) Анализ взаимосвязей и влияний различных структур.

В) Разработка целостной стратегии и плана действий.

Г) Все варианты верны.

3. Какие навыки можно развить в процессе создания изделия художественной керамики?

А) Навыки анализа и синтеза информации.

Б) Навык улучшения памяти.

В) Навыки скорописи.

4. Системное и критическое мышление позволяет:

А) Оставлять незавершёнными действия.

Б) Разрабатывать систему действий по решению задач.

В) Не решать задачу.

УК-6

1. Какие способы можно применять для расширения технологических возможностей создания изделия художественной керамики?

- А) Просмотр вебинаров на профессиональную тему.
- Б) Собственные эксперименты с материалом.
- В) Просмотр профильной литературы по технологиям изготовления керамики.
- Г) Встреча с авторами, работающими в интересующей технике.

2. Можно ли отнести знания по технике безопасности и инструктаж по пользованию оборудованием к саморазвитию и самоконтролю?

- А) Да
- Б) Нет

3. Какие инструменты и методы самоконтроля могут понадобиться при выполнении керамического изделия?

- А) Инструменты и методы верификации ПО.
- Б) Инструменты и методы контроля времени в практической работе.
- В) Инструменты и методы авторизации на сайте.

4. Для самостоятельного достижения профессионального роста необходимо:

- А) Знать и использовать инструменты и методы контроля временем.
- Б) Разрабатывать план действий для достижения цели.
- В) Наличие диплома об образовании.

5. Знание потребностей рынка труда помогает:

- А) Определить траекторию профессионального развития.
- Б) Стандартизировать методы обжига.
- В) Профессионально заполнять гипсовые формы.

УК-10

1. Знания в области экономической культуры помогают:

- А) Ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики.
- Б) Использовать основные методы экономических знаний в профессиональной сфере
- В) В создании 3D моделей для производства.

2. Что такое инфляция?

- А) Увеличение количества денег в обращении.
- Б) Уменьшение количества денег в обращении.
- В) Увеличение стоимости товаров и услуг.
- Г) Уменьшение стоимости товаров и услуг.

3. Экономика от греческого слова:

- А) Дом, хозяйство.
- Б) Глаз, смотреть.
- В) Поле, зерно.

4. Примером экономических категорий служат следующие слова:

- А Стоимость.
- Б) Проект.
- Г) Цена.

Д) Лаборатория.

5. К базовым понятиям экономики относятся такие понятия как:

- А) Стилизация.
- Б) Утилитарность.
- В) Производство.

6. Основной целью экономики выступает:

- А) Определение наиболее эффективных способов удовлетворения потребностей общества.
- Б) Продвижение искусства в различные экономических слоях.
- В) Форсирование виртуальных экономических систем.

7. С какой целью производится оптимизация проекта?

- А) С целью удаления продукта с рынка.
- Б) С целью выбора наиболее экономичного варианта.
- В) С целью введения более модных дорогостоящих материалов.

8. Каким образом может быть определена стоимость керамического изделия?

- А) Через оценку рабочих часов.
- Б) Через анализ стоимости ресурсов и материалов.
- В) Через рыночные исследования.
- Г) Все из вышеперечисленного.

9. Как следует принимать решение о выборе поставщика для изготовления керамического объекта?

- А) Выбрать поставщика с наименьшими стоимостями.
- Б) Анализировать репутацию и рейтинг поставщиков.
- В) Рассмотреть опыт поставщика.
- Г) Все из вышеперечисленного.

10. Какие из следующих факторов могут повлиять на стоимость произведения художественной керамики?

- А) Объем работы.
- Б) Уровень сложности.
- В) Сроки выполнения проекта.
- Г) Массовость изготовления.
- Д) Все из вышеперечисленного.

11. Что такое целевая аудитория в маркетинге?

- А) Группа потребителей, которая может быть заинтересована в товаре или услуге.
- Б) Не ценностное предложение, которое компания предлагает потребителю.
- В) Потребность, которую компания пытается удовлетворить.
- Г) Совокупность характеристик товара или услуги, которые привлекают внимание покупателя.

12. Что нужно уметь для изготовления и запуска готового изделия на рынок:

- А) Осуществлять экономические расчёты различного назначения.
- Б) Интегрировать экономическую метрологию.
- В) Маркировать целевые взносы.

1. В чем основа разработки проектной идеи для любого керамического изделия?
 - А) Форма и цвет.
 - Б) Функциональность и применимость.
 - В) Композиция и баланс.

2. Что важнее при проектировании и изготовлении керамических изделий?
 - А) Удовлетворение утилитарных потребностей.
 - Б) Удовлетворение эстетических потребностей.
 - В) Оба аспекта важны.

3. Выбор выразительных средств в дипломном проектировании керамических объектов обуславливается?
 - А) Работоспособностью.
 - Б) Знанием широкого спектра керамических технологий.
 - В) Знанием в области использования автоматизации труда.

4. Специфика видов и типов керамических изделий:
 - А) Никак не отражается на внешнем виде изделия.
 - Б) Взаимосвязана со внешним видом изделия.

- 5) Художественная работа это:
 - А) Творческая задача.
 - Б) Технологическая задача.
 - В) Комплекс творческой и технологической задачи.

- 6) Проектная графика отражает:
 - А) Образ объекта.
 - Б) Материал исполнения.
 - В) Целевую аудиторию.
 - Г) Технические и технологические уточнения.

ПК-2

1. Создание авторского объекта содержит:
 - А) Этапы.
 - Б) Параграфы.
 - В) Главы.

2. С помощью какой технологии пришедшей из полиграфии можно декорировать керамические поверхности?
 - А) Кистевая роспись.
 - Б) Шелкография.
 - В) Гравирование.

3. Какой из способов нанесения глазури не верный?
 - А) Метод окунания.
 - Б) С помощью пульфона.
 - Б) Кистевым способом.
 - Б) Метод процарапки.
 - Б) Метод облива.

4. В каком из государственных музеев-заповедников находится единственный государственный музей керамики?

- А) "Царицыно".
- Б) " Кусково".
- В) " Коломенское".

ПК-3

1. Какая из перечисленных технологий создания форм в керамике является новейшей:

- А) Жгутовая керамика.
- Б) Гончарная формовка.
- В) 3D печать.

2. Производство керамических изделий с помощью компьютерных технологий включает в себя знания следующих компьютерных программ:

- А) Программ конвейерной сборки.
- Б) Программ 3D моделирования.
- В) Программ визуализации.
- Г) Программ колеровки красок.
- Д) Графических программ.

3. Что из вышеперечисленного относится к научной работе?

- А) Курсовая работа.
- Б) Диктант.
- В) Дипломная работа.
- Г) Работа над ошибками.

4. Для совершенствования технологии изготовления в материале нужно:

- А) Многократно отрабатывать необходимый технологический приём.
- Б) Изготовить изделия в единичном экземпляре, с максимальным качеством.
- В) Прослушать и законспектировать лекцию.

ПК-4

1. В каком типе учебников описана технология изготовления художественной керамики?

- А) Учебники по истории ДПИ.
- Б) Учебники материаловедения.
- В) Учебники по химии.

2. Какая из последовательностей является правильной с точки зрения возрастания температуры обжига?

- А) Красная глина, фаянс, фарфор.
- Б) Красная глина, фарфор, фаянс.
- В) Фаянс, красная глина, фарфор.

3. Какая из задач важнее в изготовлении чайного сервиза?

- А) Создать эргономичное изделие.
- Б) Создать эстетичное изделие.

4. При создании утилитарных керамических изделий следует учитывать стандарты безопасности материалов?

- А) Да.
- Б) Нет.
- В) Частично.

5. Какие специальные термины могут понадобиться в общении с технологом керамического производства?

- А) Чистовая модель.
- Б) Тамбурный шов.
- В) Режим обжига.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Горохова Е.В. "МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ": ПОСОБИЕ —Минск: Издательство: Вышэйшая школа, 2009 - 223с.
2. Гайнутдинов (Первый автор) Казан. нац. исслед. технол. ун-т (Автор-коллектив), Минлебаева, Хамматова "Технология художественной обработки материалов"— Казань: Издательство КНИТУ, 2015 - 112с.
3. Окрух И. Г., Окрух В. И. "Технология и материалы для декорирования керамики": Учебно-методическое пособие —Красноярск: Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, 2020 - 47с.
4. Салахов А.М., Салахова Р.А "Керамика для технологов"—Казань: Издательство Казанский национальный исследовательский институт, 2010 - 234с.
5. Ткаченко А. В., Ткаченко Л. А. "Материаловедение и технология": Учебное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»— Кемерово: Издательство КемГИК, 2021. - 142 с.
6. Ткаченко А.В.(Первый автор), Ткаченко Л.А. "Художественная керамика": практикум — Кемерово: Издательство КемГИК, 2016. - 52 с.

Дополнительная:

1. Арутюнова А "Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента"— Москва: Издательство Издательский дом Высшей школы экономики 2015.-232с.
2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 95 с.
3. Егорова А.А. Статья: КЕРАМИКА «РАКУ»: ЯПОНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАПАДНЫХ МАСТЕРОВ XX ВЕКА Журнала: Обсерватория культуры Выпуск №6, 2014
4. Кубе А. Н. История фаянса / А. Н. Кубе. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 169 с.
5. Нащокина, М. В. Московская архитектурная керамика : конец XIX - начало XX века / М. В. Нащокина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. - 560 с.
6. 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. Приёмы создания формы в керамике (способы лепки).

Тема 1. Керамика. Приёмы создания формы. Обзор спектра технологий.

1 занятие.

Ознакомление с техникой безопасности при работе с пластическими массами и прочими керамическими материалами. Лекция о видах пластических материалов. Взаимосвязи вида пластического материала и метода создания формы в керамике. Обзор современной и исторической керамики выполненной в идентичной технике. Изучение метода лепки их пласта, шаблонного формования и формования изделий из пласта при помощи матрицы. Демонстрация фото и видеоматериалов.

2 часа

Тема 1. Освоение методов создания фактурных поверхностей.

5 занятий.

Задача: изучение роли фактуры в декорировании изделий из керамики.

Требования: усвоить основные виды фактурирования поверхности, качественно выполнить образцы глиняных пластин с использованием различных фактур.

Рекомендуется в качестве штампов использовать различные подручные материалы и мелкие предметы, природные материалы, листья, мелкие веточки. Для создания фактур также необходимы в качестве инструмента специальные стеки и петли.

Размер плиток: 10/10 см.

Материал: красная глина.

1 занятие

Подбор материала для выполнения фактур. Изготовление пласта.

2 занятие

Изготовление пластов для плиток.

3-4 занятие

Выполнение плиток по шаблону в размер. Нанесение путём отиска фактуры на плитку.

5 занятие

Оправка форм.

Удельный обжиг форм.

12 часов

Тема 2. Освоение методов формования изделий из красной глины. Лепка из пласта, матричный метод.

4 занятия.

Выполнение образцов простых геометрических форм (шар, конус, цилиндр) Размер: 15/15/15 см, 20/20 см.

Материал: красная глина.

Задача: освоить методы шаблонного формования изделий и формования с помощью матрицы.

1-2 занятие

Изготовление пласта. Выполнение выкройки по шаблону в размер. Сборка форм на насечку и шликер.

2 занятие

Оправка форм.

Удельный обжиг форм.

4 часа

Тема 3. Изготовление сложных геометрических форм (Врезка).

6 занятий.

Понятие принципов создания скульптуры из пласта.

Задача: овладеть принципами создания скульптуры в технике лепки из пласта.

Требования: выполнить скульптуру по своему проекту.

Материал: Красная глина.

Техника лепка из пласта, аногобирование, лощение, сграфито.

1 занятие

Изготовление пласта. Выполнение выкройки по шаблону в размер.

2 занятие

Сборка частей формы на насечку и шликер.

3-4 занятие

Врезка частей формы друг в друга. Сборка на насечку и шликер.

5 занятие

Оправка форм. Декорирование с помощью ангобов в технике кистевой росписи, сграфито или техники лощения по выбору.

6 занятие

Утельный обжиг формы.

12 часов

Раздел 2. Формование на гончарном круге. Способы декорирования гончарных изделий.

Тема 1. Чайная пара в гончарной технике.

8 занятий.

Задача: Изготовить по своему проекту набор предметов на основе формообразования тела вращения.

Требования: отформовать и декорировать предметы чайной пары.

Выявить декоративные качества гончарной техники.

Материал: красная глина.

Техника выполнения формовка на гончарном круге, глазурирование цветными глазуриями, эмалями. Изучение метода изготовления формы в гончарной технике.

1. Занятие

Знакомство с техникой безопасности работы на гончарном круге. Ознакомление с инструментальным набором гончара. Историческая справка о гончарном производстве. Обзор современных керамических производств. Рассмотрение различных технологий декорирования гончарной керамики в разных странах. Фото и видео материалы по темам раздела.

2 занятие

Освоение принципов работы на гончарном круге. Центровка

3занятие

Выполнение простых форм-цилиндров.

4-5 занятие 4 часа

Выполнение несложной фигурной формы-кружки и раскрытой формы-блюдца.

6 занятие

Изготовление и приставка ручки. Оправка форм. Утельный обжиг.

7 занятие

Глазурирование изделий, методом окунания и облива.

8занятие

Политой обжиг.

16 часов

Тема 3. Набор декоративных блюд с ангобной росписью.

22занятия

Задача: изготовить несколько декоративных блюд гончарным способом по своему проекту с использованием одной или нескольких техник декорирования.

Требования: грамотное применение техникой формовки на гончарном круге, декорирования – ангобная роспись из калячницы, кистевая техника, сграффито, мраморизация и т.д. Качественно выполнить спроектированные изделия в материале.

Материал: красная глина.

Техника изготовления – формовка на гончарном круге, роспись цветными ангобами, полива глазуриями.

1-10 занятия

Создание форм на гончарном круге.

11занятие

Оправка форм, монтаж петель.

12-13 занятие

Подготовка и обжиг пробников в различных ангобных техниках. Создание ангобного колорита.

14-20 занятие

Роспись блюд по проекту в выбранной на основе пробников
Утельный обжиг форм.

21 занятие

Глазуровка и оправка форм.

22 занятие

Политой обжиг.

44 часов

Раздел 3. Мелкая пластика в керамике.

1 занятие.

Тема 1. Сувенир в керамике. (лепка, гончарка).

10 занятий

Изучение метода изготовления сувениров в гончарной технике с последующей долепкой формы.

Задача: Изготовить по своему проекту набор сувениров(скульптурки, колокольчики) на основе формообразования тела вращения.

Требования: выполнить и декорировать сувениры.

Выявить декоративные качества гончарной техники.

Материал: красная глина, белая глина.

Техника выполнения формовка на гончарном круге, подглазурная роспись, майоликовая роспись по выбору.

1-4 занятия Скульптура малой формы жанр тиражного и выставочного объекта.

Скульптура из керамики в историческом контексте. Современные авторы изготавливающие малую форму. Обзор техник изготовления и декорирования формы.

Методы деформации в создании скульптуры гончарным способом. Декоративная анималистическая скульптура. Просмотр фото и видеоматериалов по темам раздела.

Создание форм-основ на гончарном круге.

Подготовка форм для пробников.

4-6 занятие

Доводка форм способом ручной лепки скульптурных деталей, деформации и разрезки гончарных форм, а также монтажа гончарных форм между собой.

7 занятие

Подготовка и обжиг пробников в различных техниках росписи. Утельный обжиг сувенирных форм

8-9 занятие

Роспись (и глазурирование) сувенирных форм в выбранной технике. Оправка форм.

10 Политой обжиг.

20 часов

Тема 2. Анималистическая скульптура из шамотной массы.

20 занятий

Задача: овладеть основными принципами формования шамотной скульптуры.

Требования: изготовить анималистическую скульптуру по своему проекту из шамотной массы.

Материал: шамотная масса.

Декорирование цветными ангобами в технике кистевой росписи, сграфито и глазуриями.

1-2 занятия

Создание макетов скульптур в выбранной технике.

3-4 занятие

Подготовительные работы в технике по выбору: подготовка пластов для лепки из пласта; подготовка форм-основ на гончарном круге; заготовка материала для жгутовой лепки.

Подготовка плоских форм для пробников.

5-11 занятие

Лепка форм в технике по выбору: способом ручной лепки из пласта с помощью выкроенных деталей; создание формы с помощью деформации и разрезки гончарных форм, а также монтажа гончарных форм между собой; ручная лепка форм жгутовой техникой.

12 занятие

Подбор техники декорирования на пробниках. Создание ангобного и глазурного колорита

13-15 занятие

Доводка форм. Оправка форм.

16-18 занятие

Роспись формы ангобами, изготовление сграфито по выбору. Удельный обжиг.

19 занятие

Нанесение деталей декора глазурями. Оправка изделия.

20 занятие

Политой обжиг.

40 часов

Раздел 4. Крупная форма. Работа с шамотированными массами.

Тема 1. Изготовление вазы из шамотной массы.

20 занятий

Задача: овладеть основными принципами формования шамотной утилитарной формы.

Требования: изготовить вазу по своему проекту из шамотной массы.

Материал: шамотная масса.

Декорирование рельефом, фактурой, цветными ангобами в технике кистевой росписи, сграфито и глазурями.

1-2 занятия

Обзор шамотных изделий, методов изготовления формы и способов декорирования различной шамотной массы. Авторская керамика из различных шамотных масс. Разница в подходах к выполнению монохромной и живописной керамики. Просмотр фото и видео материалов по темам раздела.

Создание макета вазы в выбранной технике.

3-4 занятие

Подготовительные работы в технике по выбору: подготовка пластов для лепки из пласта; подготовка форм-основ на гончарном круге; заготовка материала для жгутовой лепки.

Подготовка рельефных, фактурных и гладких форм для пробников.

5-11 занятие

Лепка формы в технике по выбору: способом ручной лепки из пласта с помощью выкроенных деталей; создание формы с помощью деформации и разрезки гончарных форм, а также монтажа гончарных форм между собой; ручная лепка форм жгутовой техникой.

12 занятие

Подбор техники декорирования на пробниках. Создание ангобного и глазурного колорита. Нанесение декора на фактурные и гладкие поверхности пробников

13-15 занятие

Доводка форм. Нанесение рельефа, фактур. Оправка форм.

16-18 занятие

Роспись формы ангобами, изготовление сграфито по выбору. Удельный обжиг.

19 занятие

Нанесение глазури. Оправка изделия.

20 занятие

Политой обжиг.

40 часов

Тема 2. Изготовление рельефного пласта.

13 занятия

Задача: овладеть основными принципами создания рельефа способом отминки в простейшую форму или ручной лепки по выбору.

Требования: изготовить рельеф по своему проекту из шамотной массы.

Материал: шамотная масса.

Декорирование рельефа, пигментом, оксидом, глазуриями с помощью кисти, пульфонная глазуровка.

1 занятие

Создание макета рельефа.

2-3 занятие

Создание формы способом по выбору: лепка модели из пластилина; набор основной массы для рельефа из шамота.

4-9 занятие Работа над формой в выбранной технике: создание формы из гипса с пластилиновой модели, сушка и доводка формы, отминка рельефа в гипсовую форму; создание деталей рельефа на шамотной основе, доводка деталей рельефа.

10 занятие

Оправка изделия. Удельный обжиг.

11-12 занятие

Декорирование в выбранной технике с целью подчеркнуть рельеф: нанесение пигментов, оксидов и глазури кистью, удаление материалов с выступающих деталей; пульфонная глазуровка рельефа с боковым нанесением второго тона глазури.

13 занятие

Оправка изделия. Политой обжиг.

26 часа

Тема 3. Изготовление пласта в живописной технике с помощью глазури.

12 занятия

Задача: овладеть основными принципами создания живописной плоскостной керамики многообжиговым способом.

Требования: изготовить 2-3 живописных пласта (20х30см.) по своему проекту.

Материал: шамот, глина различных сортов, фарфор.

Декорирование рельефа, глазуриями с помощью кисти, пульфона и сграфито.

1-2 занятие

Выполнение пластов. Раскрой по шаблону. Выполнение пробников-форм для освоения техники глазурования.

2 занятие

Оправка. Удельный обжиг.

3-5 занятие

Изготовление пробников: подбор колорита глазури, подбор типов глазури и различных способов нанесения глазури в один и несколько слоёв. Политой обжиг пробников.

6-7 занятие

Нанесение глазури в соответствии с техникой: кистевое нанесение первого слоя росписи; нанесение глазурного первого слоя под последующую роспись с помощью пульфона; нанесение первого глазурного слоя любым способом для техники сграфито(вторым слоем).

8 занятие.

Оправка изделий. Политой обжиг.

9-11

Нанесение следующего слоя глазури в соответствии с техникой: нанесение второго, объединяющего слоя; нанесение росписи по глазурному слою; нанесение глазури, сграфито по сырой глазури.

12 занятие

Оправка изделия. Политой обжиг.

24 часа

Раздел 5. Создание тиражных форм. Шликерное литьё. Способы декорирования тиражных форм.

Тема 1. Мелкая пластика в технике литья. Создание многокусовой чистовой литьевой формы.

26 занятий

Задача: освоить методику изготовления скульптуры методом шликерного литья при помощи гипсовой формы.

Требования: Создать пластилиновую и гипсовую чистовую модели скульптуры по проекту. (15-18см.)

Изготовить чистовую форму из нескольких кусков. Выполнить 3 отливки изделия и декорировать разными способами.

Материал: фаянс, полуфарфор, каменная масса.

Техника выполнения: литьё в гипсовую форму, надглазурная роспись.

1-3 занятие

Обзор тиражных техник: техниках литья и набивки в гипсовую форму, надглазурной росписи, а так же комбинированных техниках декорирования в художественной керамике. Анализ пластической взаимосвязи литейной технологии и внешнего вида изделия, тонкости гипсомодельного производства. Демонстрация фото, видеоматериалов.

Создание пластилиновой модели по проекту.

4-7 занятие

Изготовление черновой формы из нескольких кусков: разделка формы на куски, создание опалубки для каждого куска, отливка из гипса, создание замков, оправка формы.

8-10 занятие

Заливка чистовой модели. Доводка чистовой формы, удаление дефектов, подготовка модели к отливке с помощью гипсомодельной смазки.

11-14

Изготовление чистовой формы из нескольких кусков: разделка формы на куски, создание опалубки для каждого куска, отливка из гипса, создание замков, доводка деталей формы, оправка формы.

15-19 занятие

Сушка формы. Изготовление 3 штук изделий в технике шликерного литья в гипсовую форму.

20 занятие

Оправка изделий.

21 занятие

Удельный обжиг.

22 занятие

Глазурование изделий, оправка изделий.

23-25 занятие

Надглазурная роспись изделий.

26 занятие

Надглазурный обжиг.

52 часов

Тема 2. Создание серии тарелок. Надглазурная роспись на плоских формах.

19 занятий.

Задача: создать комплект фарфоровых блюд в соответствии с идеей разработанной серийной композиции. 6шт.(20-25см.)

Требования: декорировать серию блюд

Материал: фарфор

Техника выполнения: надглазурная роспись

1-2 занятие

Разработка техники создания серии блюд на пробных готовых плитках. Подбор цветового колорита.

3-7 занятие

Политой обжиг. Продолжение работы с пробниками. Нанесение различными способами.

Освоение приёма росписи мазком, сграфито, тампования. использование трафаретов.

Политой обжиг.

8-14 занятие

Роспись белья в соответствии с пробниками и композицией.

15-18

Доводка декора, нанесение низкотемпературных надглазурных красок.

19 занятие

Надглазурный обжиг.

38 часов

Раздел 6. Общественный интерьер. Керамические объекты и декор

Тема 1. Изготовление декоративного панно в интерьере.

19 занятий.

Задача: овладеть основными принципами создания интерьерного панно.

Требования: изготовить крупную плоскостную форму из одного или из нескольких кусков по своему проекту в технике по выбору.

Материал: масса по выбору.

Декорирование: техника по выбору.

1-2 занятия

Обзор взаимодействия декоративных элементов с архитектурой и колоритом общественного интерьера. Предметы керамического декора, материалы и способы их создания и декорирования. Современный интерьер и керамический декор. Авторы создающие крупные интерьерные формы. Просмотр фото и видео материалов по темам раздела.

Создание макета панно.

3-4 занятие

Подготовительные работы в технике по выбору: изготовление модели из пластилина, глины. для отливки или набивки формы; подготовка шамотной основы для лепки частей панно.

Подготовка рельефных, фактурных и гладких форм для пробников.

5-6 занятие

Разработка конструктива соединения форм. Черновые чертежи. Разрезка макета.

7-9 занятие

Изготовление формы в технике по выбору: способом ручной лепки с помощью выкроенных деталей; создание частей формы с помощью литья или набивки в гипсовую форму. 13 занятие

10 занятие

Подгонка крупных частей формы друг к другу, доводка деталей форм.

11 занятие

Подбор техники декорирования на пробниках. Создание ангобного, подглазурного или глазурного колорита. Нанесение декора на фактурные и гладкие поверхности пробников.

12-14 занятие

Доводка форм. Нанесение рельефа, фактур. Оправка форм.

15- 17 занятие

Роспись формы в технике по выбору. Удельный обжиг.

18 занятие

Нанесение глазурей. Оправка изделия.

29 занятие

Политой обжиг.

38 часов

Тема 2. Изготовление объёмно-пространственной композиции.

26 занятий.

Задача: овладеть основными принципами создания крупной интерьерной формы.

Требования: изготовить крупную форму из одного или из нескольких кусков по своему проекту в технике по выбору.

Материал: масса по выбору.

Декорирование : техника по выбору.

1-2 занятия

Создание макета ОПК.

3-4 занятие

Подготовительные работы в технике по выбору: подготовка пластов для лепки из пласта; заготовка материала для жгутовой лепки; набивка в гипсовые матрицы, подготовка гипсовых форм под литьё

Подготовка рельефных, фактурных и гладких форм для пробников.

5-7 занятие

Разработка конструктива форм. Черновые чертежи.

8-13 занятие

Изготовление формы в технике по выбору: способом ручной лепки из пласта с помощью выкроенных деталей; создание формы с помощью деформации и сборки набивных форм; ручная лепка форм жгутовой техникой, литьевым способом.

14-16 занятие

Подгонка крупных частей формы друг к другу, доводка деталей форм.

17-18 занятие

Подбор техники декорирования на пробниках. Создание ангобного и глазурного колорита. Нанесение декора на фактурные и гладкие поверхности пробников.

19-18 занятие

Доводка форм. Нанесение рельефа, фактур. Оправка форм.

19-24 занятие

Роспись формы в технике по выбору. Удельный обжиг.

25 занятие

Нанесение глазурей. Оправка изделия.

26 занятие

Политой обжиг.

52 часа

Раздел 7. Авторские техники изготовления и декорирования керамических изделий.

Тема 1. Изготовление садово-парковой скульптуры.

30 занятия

Задача: овладеть основными принципами создания крупной ландшафтной шамотной формы.

Требования: изготовить скульптуру из нескольких кусков по своему проекту из шамотной массы.

Материал: шамотная масса.

Декорирование рельефом, фактурой, цветными ангобами в технике кистевой росписи, сграфито и глазурями.

1-3 занятия

Подбор материала к проектному решению. К условиям экспонирования или использования готового изделия. Авторская техника в создании неповторимого

индивидуального художественного произведения, взаимосвязь художественного образа и техники создания. Самые яркие авторы современной керамики как утилитарной, так и декоративной направленности. Просмотр фото и видеоматериала по темам раздела.

Создание макета скульптуры.

4-6 занятие

Подготовительные работы в технике по выбору: подготовка пластов для лепки из пласта; заготовка материала для жгутовой лепки; набивка в гипсовые матрицы.

Подготовка рельефных, фактурных и гладких форм для пробников.

7-9 занятие

Разработка конструктива форм. Черновые чертежи. Разрезка макета.

10-12 занятие

Лепка формы в технике по выбору: способом ручной лепки из пласта с помощью выкроенных деталей; создание формы с помощью деформации и сборки набивных форм; ручная лепка форм жгутовой техникой.

13-15 занятие

Подгонка крупных частей формы друг к другу.

16-19 занятие

Подбор техники декорирования на пробниках. Создание ангобного и глазурного колорита. Нанесение декора на фактурные и гладкие поверхности пробников.

20-23 занятие

Доводка форм. Нанесение рельефа, фактур. Оправка форм.

24-28 занятие

Роспись формы ангобами, изготовление сграфито по выбору. Удельный обжиг.

29 занятие

Нанесение глазури. Оправка изделия.

30 занятие

Политой обжиг.

60 часов

Тема 2. Изготовление утилитарных форм в авторской технике.

15 занятий

Задача: овладеть основными принципами создания авторских утилитарных форм.

Требования: изготовить набор утилитарных форм в авторской технике.

Материал: пластическая или литьевая масса по выбору.

Декорирование форм в авторской технике с помощью выбранных керамических красителей.

1 занятие

Создание макета форм. Подготовка материалов для пробников: масса, материалы декорирования.

2-3 занятие

Подготовительные работы в технике по выбору: подготовка пластов для лепки из пласта; формовка на гончарном круге заготовка материала для жгутовой лепки; набивка в гипсовые матрицы.

Подготовка рельефных, фактурных и гладких форм для пробников из одной или нескольких масс.

4 занятие

Разработка технологии изготовления в выбранной массе. Черновые чертежи. Пробная моделировка простейшей формы.

5-9 занятие

Изготовление формы в технике по выбору: способом ручной лепки из пласта с помощью выкроенных деталей; создание формы с помощью деформации и сборки набивных форм; создание и деформация форм изготовленных на гончарном круге; ручная лепка форм.

10 занятие

Подбор техники декорирования на пробниках. Создание ангобного и глазурного колорита. Нанесение декора на фактурные и гладкие поверхности пробников.

11 занятие

Доводка форм. Нанесение рельефа, фактур. Оправка форм.

12-13 занятие

Роспись форм в технике по выбору. Удельный обжиг.

14 занятие

Нанесение глазури. Оправка изделия.

15 занятие

Политой обжиг.

30 часа

Раздел 8. Авторский объект из керамики в технике по выбору.

Тема 1. Изготовление и декорирование форм в техниках по выбору. Комбинирование техник.

52 занятия

Задача: создать предварительный вариант ВКР, как самостоятельное произведение художественной керамики.

Требования: изготовить и декорировать формы по проекту

Материал: по выбору

Техника выполнения: авторская

1-2 занятие

Основные требования к практической части ВКР. Анализ технологий и авторских решений произведений профессиональных керамистов. Анализ и обсуждение достоинств и недостатков работ ВКР разных лет. Фото и видеоматериалы о современной керамике.

Подготовительные работы

Практическое занятие. Рассмотрение, обсуждение и утверждение в индивидуальном порядке материалов по теме. Демонстрация примеров подхода к выполнению и декорированию различных объектов из стекла. Обсуждение материалов, техники и технических приёмов для выполнения того или иного художественного решения; планирование работы по практическому выполнению художественного произведения в материале.

3-7. Подготовка материалов и оборудования для выполнения работы

Подбор и подготовка пластических масс, изготовление гипсовых форм и других дополнительных элементов для изготовления форм; подбор и подготовка других необходимых расходных материалов и инструментов для выполнения объекта в материале согласно проекту и индивидуальному плану работ.

8 занятие

Выполнение необходимых технических рисунков и чертежей.

9-13 занятие

Выполнение работы в материале. Создание пробников на форму, цвет, технологию.

Практические занятия. Согласно индивидуальному плану и проекту.

14-33 занятие

Выполнение форм в материале. Доводка деталей изделия. Оправка форм.

Выполнение работы в материале по индивидуальному плану.

34-42

Декорирование форм. Нанесение фактур, рельефов. Росписей, глазуровок, просечек и иных видов авторского декора.

43-50 занятие

Доводка декора, уточнение деталей. Политой или иной декорирующий обжиги.

51 52 занятие

Подготовка работы к просмотру. Монтаж.

104 часа

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 макетированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Производственная мастерская для проведения занятий оснащенная рабочими столами, станками, стеллажами для сушки работ, стеллажами для производственных нужд(хранение инструмента и материалов) экструдером, раскаточным станком, гипсомодельным станком, печью для обжига керамики и фарфора.

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.

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.
- Производственная мастерская для проведения занятий оснащенная рабочими столами, станками, стеллажами для сушки работ, стеллажами для производственных нужд(хранение инструмента и материалов) экструдером, раскаточным станком, гипсомодельным станком, печью для обжига керамики и фарфора.

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.**,*

*Доцент **Базлова Е.А.***

Программа одобрена на заседании кафедры Дизайна и ДПИ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА (КЕРАМИКА)

(наименование дисциплины (модуля))

54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(направление подготовки)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины:

- 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.
- формирование у студента высокого уровня исполнительского мастерства, опирающегося на глубокое знание керамики как материала в ДПИ;

2. Задачи дисциплины:

- овладеть методами и принципами исполнения в материале художественных изделий из различных керамических масс в практической работе над учебными заданиями;
- приобрести специфические технические и технологические знания, связанные с формованием и декорированием керамических изделий;
- получить практический опыт работы с материалом в художественной керамике и ее декорировании;
- получить навыки и усвоить безопасные методы работы на оборудовании, станках; навык использования механизмов и инструментов, применяемых художником керамистом в творческой деятельности;
- сформировать умения технологически и методически точно организовать работу в мастерской; спланировать выполнение работы по времени и реализовать этот график на практике;
- сформировать умения реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие керамике выразительные свойства и возможности;
- сформировать умения планировать реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм;
- выработать способность применять экономические знания при выполнении практических задач
- выработать способность экспериментировать с новыми продуктами и инновационными технологиями керамики, обновлять свою технологическую базу; сформировать навык владения инструментами цифровых технологий производства в формовании и декорировании керамических изделий на профессиональном уровне

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.
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
- УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
- 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
- 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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»;
- основы и структуру самостоятельной работы;
- потребности рынка труда и востребованные компетенции в профессиональной отрасли;
- основные категории и понятия экономики;
- особенности предпроектного и проектного исследования в художественной деятельности;
- значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования;
- художественные, технические и иные выразительные средства ДПИ;
- основные виды и типы художественных изделий и произведений в ДПИ;
- специфику каждого из типов художественного произведения в ДПИ;

Уметь:

- определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься самообразованием с использованием всех возможных инструментов;
- ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики;
- организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования в рамках концепции;
- 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;
- рассматривать художественную работу в комплексе различных аспектов творческих и технологических задач;
- определить необходимые выразительные художественные средства, материалы и техники декорирования стекла для создания наиболее яркого художественного образа произведения согласно разработанному проекту;
- определить необходимые для практического выполнения в материале технические и технологические приемы, средства и процессы, обеспечить все требуемые ресурсы;

Владеть:

- концептуальным видением применительно к проекту.
- перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.
- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.
- практическими навыками применения разнообразных выразительных средств художественной керамики для создания наиболее яркого художественного образа произведения;
- разрабатывает поэтапный план-график последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- способностью презентовать произведение на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории;
- навыками передачи образности художественными средствами;
- различными техниками и технологиями, а также способами и приемами декорирования изделий керамики;
- навыком производить отбор технических и выразительных средств оптимальным образом к поставленной задаче;
 - развитым композиционным мышлением, навыками поиска оптимального варианта из разработанных;

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения должен:

- владеть на профессиональном уровне инструментарием художника по керамике;
- создавать сложные объекты из керамических масс различного назначения для художественной экспозиции, в интерьеры общественных и жилых зданий, утилитарные дизайн-объекты для широкого применения в быту и др;
- участвовать в профессиональных художественных выставках, конкурсах с собственными произведениями и арт-объектами из керамики;
- следить за развитием технологий в области художественной керамики; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности;
- экспериментировать с новыми продуктами и инновационными технологиями керамики, обновлять свою технологическую базу; владеть инструментами цифровых технологий проектирования и производства в художественной обработке стекла на профессиональном уровне;
- обладать навыками профессиональной коммуникации с заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

- контрольная работа по итогам 1 семестра
- курсовой проект по итогам 6 семестра
- зачет с оценкой по итогам 2 семестра
- экзамены в форме просмотра по итогам 3, 4, 5, 7, 8 семестра

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 25 зачетных единиц.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Приёмы создания формы в керамике (способы лепки).

Раздел 2. Формование на гончарном круте. Способы декорирования гончарных изделий.

Раздел 3. Мелкая пластика в керамике.

Раздел 4. Крупная форма. Работа с шамотированными массами.

Раздел 5. Создание тиражных форм. Шликерное литьё. Способы декорирования тиражных форм.

Раздел 6. Общественный интерьер. Керамические объекты и декор

Раздел 7. Авторские техники изготовления и декорирования керамических изделий.

Раздел 8. Авторский объект из керамики в технике по выбору.