

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь
_____ А.Г.Баханович

Регистрационный № _____

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

**Примерная учебная программа по учебной дисциплине
для специальности
6-05-0113-06 Художественное образование**

СОГЛАСОВАНО

Председатель учебно-методического
объединения по педагогическому
образованию

_____ А.И.Жук

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
общего среднего, дошкольного
и специального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ М.С.Киндиренко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С.Н.Пищов

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научно-методической
работе Государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»

_____ И.В.Титович

Эксперт-нормоконтролер

СОСТАВИТЕЛИ:

Г.В. Лойко, заведующий кафедрой художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доцент;

М.Ю. Приймова, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 30.03.2023);

В.И. Гончарук, профессор кафедры рисунка учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

Кафедрой художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 9 от 27.03.2023);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 6 от 21.06.2023);

Научно-методическим советом по художественно-эстетическому образованию учебно-методического объединения по педагогическому образованию (протокол № 2 от 22.06.2023)

Ответственный за редакцию: Г.В. Лойко

Ответственный за выпуск: Г.В. Лойко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования для специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование».

Учебная дисциплина «Материалы и технологии в художественном творчестве» является теоретической основой изобразительного искусства, необходимой для практической деятельности студента при выполнении учебных заданий, а также для их творческой и исследовательской деятельности. Материаловедение – это наука о физико-технических свойствах материалов; технология изучает приемы и техники работы с ними.

Цель учебной дисциплины: профессиональная подготовка высококвалифицированных педагогов-художников, имеющих представление о материалах, используемых в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, об их свойствах и способах работы с ними.

Задачи:

- изучение свойств художественных материалов, овладение профессиональной терминологией;
- ознакомление с инструментами и техническими приспособлениями в процессе выполнения учебных заданий;
- формирование у студента практических навыков работы с использованием различных приемов и техник;
- ознакомление с правилами техники безопасности при работе с различными материалами.

Учебная дисциплина «Материалы и технологии в художественном творчестве» базируется на знаниях, которые студент приобретет на занятиях по учебным дисциплинам «Композиция», «Цветоведение», «Академический рисунок», «Академическая живопись».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- физико-технические свойства художественных материалов;
- приемы и техники работы с материалами;

уметь:

- применять знания свойств различных материалов и техник работы с ними в своей творческой и педагогической деятельности;
- использовать инструменты и технические устройства, применяемые в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве

владеть:

- приемами и техниками работы с различными материалами в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве;

– навыками, связанными с использованием инструментов, технических устройств и оборудования, применяемыми в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Изучение учебной дисциплины «Материалы и технологии в художественном творчестве» способствует формированию у студентов **базовых профессиональных компетенций**: проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, отбирать содержание учебного материала, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической деятельности; проектировать художественно-творческий процесс обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся различных возрастных групп и специфики образовательной области «Изобразительное искусство».

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» рассчитана на 100 учебных часов, из них 40 часов – аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 4 часа, практических – 36 часов.

Рекомендуемая форма текущего контроля – экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Сделать по разделам

№	Название темы, подтемы	Количество аудиторных часов		
		всего	лекции	практические
1	Вводная лекция. Исторический обзор использования материалов в изобразительном искусстве	2	2	–
2	Мягкие графические материалы и пастель	4	–	4
3	Краски (пигменты), растворители, лаки	4	–	4
4	Виды техник в изобразительном и монументальном искусстве	4	–	4
5	Технологии монументального искусства	6	–	6
6	Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве	4	2	2
7	Керамика	8	–	8
7.1	Материалы, инструменты и оборудование, используемые для изготовления керамических изделий	2		2
7.2	Техники ручного формования керамических изделий	4		4
7.3	Декорирование глиняных изделий до обжига	2		2
8	Текстиль	8	–	8
8.1	Материалы, инструменты и оборудование для работы с текстилем	2		2
8.2	Основные приемы и техники в вышивке	2		2
8.3	Технология изготовления текстильных изделий, декорированных вышивкой	4		4
	Всего	40	4	36

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Вводная лекция. Исторический обзор использования материалов в изобразительном искусстве

Исторический обзор развития технико-технологических знаний в изобразительном искусстве. Материалы и технология их применения в различных видах изобразительного искусства. Грунты и технология их приготовления.

Станковая живопись. Театрально-декорационная живопись. Монументальная живопись. Общие вопросы живописи и прикладного искусства.

Тема 2. Мягкие графические материалы и пастель

Сангина. Уголь. Мел. Другие материалы.

Классическая (сухая) пастель. Масляно-восковая и другие виды пастели. Пастель в сочетании с другими техниками.

Тема 3. Краски (пигменты), растворители, лаки

Краски (пигменты): общие сведения. Минеральные краски натурального происхождения. Минеральные краски искусственного происхождения. Органические краски.

Растворители, смолы, лаки и т.д.

Инструменты и оборудование для занятий живописью и рисунком.

Тема 4. Виды техник в изобразительном и монументальном искусстве

Оптические основы живописи.

Физическая сущность света и цвета. Основные и дополнительные цвета. Явление единовременного и последовательного контраста. Светлота, яркость, насыщенность цвета. Основные принципы оптического построения объема в живописи.

Техники, используемые в изобразительном и монументальном искусстве.

Тема 5. Технологии монументального искусства

Основа под иконопись. Рецепты и технология приготовления левкасов. Методические и технологические особенности иконописи.

Техники монументального искусства.

Тема 6. Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве

Роль материалов и техник в декоративно-прикладном искусстве. Технология изготовления керамических изделий. Организация рабочего пространства в мастерской. Общие правила техники безопасности при работе в мастерской керамики.

Тема 7. Керамика

7.1 Материалы, инструменты и оборудование, используемые для изготовления керамических изделий

Сырьевые материалы, используемые для приготовления керамических масс, их свойства. Требования к сырьевым материалам. Материалы, используемые для декорирования керамических изделий. Хранение материалов. Инструменты и оборудование, использующиеся при изготовлении глиняных изделий.

7.2 Техники ручного формования керамических изделий

Составление формовочных масс для освоения ручного формования изделий. Формование глиняных изделий методами выминания, лепки, в жгутовой технике, формование изделий из глиняного пласта.

Последовательность формования глиняных изделий на гончарном круге. Дальнейшая обработка гончарных изделий. Сушка и обжиг глиняных изделий.

7.3 Декорирование глиняных изделий до обжига

Техники рельефного декорирования изделий: штамп, налп, рифление, фактурное декорирование, резьба, ажурная резьба, гравировка.

Текстурное декорирование глиняных изделий. Керамическая инкрустация.

Тема 8. Текстиль

8.1 Материалы, инструменты и оборудование для работы с текстилем

Волокна, их виды и свойства. Виды пряжи и ее подготовка к работе. Крашение пряжи. Сматывание пряжи. Способы переплетения текстильных волокон из натуральных материалов (лен, шерсть, хлопок и т.д.).

Традиционные техники ткачества: браная, выборная, закладная, ажурная, ремизная, переборная. Различия техник по структуре переплетения, орнаментальному и композиционному решению.

Инструменты, материалы и оборудование для работы.

8.2 Основные приемы и техники в вышивке

Семантика цвета и орнамент в белорусской вышивке. Региональные и локальные особенности белорусской вышивки.

Приемы и техники в вышивке. Виды швов: краевые, декоративные, стебельчатый, тамбурный, бархатные швы, вышивка крестом, натягом, гладью.

8.3 Технология изготовления текстильных изделий, декорированных вышивкой

Инструменты и материалы для работы. Организация рабочего места при работе над текстильными изделиями. Правила техники безопасности при работе в мастерской художественного текстиля.

Разработка эскизов и последовательность выполнения вышивки на изделиях.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Ковалько, Д. И. Натюрморт в живописи : учеб.-метод. пособие / Д. И. Ковалько ; Белорус. гос. техн. ун-т, Архитектур. фак., Каф. «Рисунок, акварель и скульптура». – Минск : БНТУ, 2020. – 57 с.
2. Лойко, Г. В. Практикум по пластической анатомии : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Г. В. Лойко. – Минск : Выш. шк., 2022. – 166 с.
3. Народные художественные ремесла [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / сост.: С. Е. Зятыкова, Г. В. Лойко // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46514>. – Дата доступа: 11.04.2023.
4. Приймова, М. Ю. Пластическая анатомия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / М. Ю. Приймова. – Минск : Выш. шк., 2022. – 208 с.

Дополнительная литература

1. Банакина, Л. В. Лоскутное шитье : техника, приемы, изделия / Л. В. Банакина – М. : АСТ-Пресс Книга, 2006. – 192 с.
2. Бялявіна, В. М. Беларускі касцюм / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2017. – 463 с.
3. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
4. Кацар, М. С. Беларускі арнамент : ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар ; навук. Рэд. Я. М. Сахуты. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2009. – 224 с.
5. Лобачевская, О. А. Белорусский народный костюм : крой, вышивка и декоративные швы / О. А. Лобачевская, З. И. Зимина. – Минск : Беларус. Навука, 2016. – 279 с.
6. Лобачевская, О. А. Белорусский народный текстиль : художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. – Минск : Беларус.навука, 2013. – 527 с.
7. Лойко, Г. В. Пластическая анатомия / Г. В. Лойко, М. Ю. Приймова. – Минск : РИПО, 2017. – 219 с.
8. Миклашевский, А. И. Технология художественной керамики : практ. Рук. / А. И. Миклашевский. – Л. : Стройиздат, 1971. – 302 с.
9. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В. Н. Молотова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 288 с.

10. Нагель, О. И. Художественное лоскутное шитье основы лоскутного шитья и традиции народного текстильного лоскута : учеб.-метод. пособие / О. И. Нагель. – М. : Шк. Пресса, 2004. – 96 с.
11. Народные художественные ремесла : учеб.-метод. пособие / Н. В. Починова [и др.] ; под общ. Ред. Н. В. Починовой, С. Е. Зятиковой. – Минск : Беларус. Гос. Пед. Ун-т, 2008. – 96 с.
12. Народныя мастацкія рамествы Беларусі / уклад. Я. М. Сахута. – 2-е выд. – Мінск : Беларусь, 2001. – 168 с.
13. Починова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова. – Минск : Беларус. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.
14. Приймова, М. Ю. Ручное формование керамических изделий и возможности их декорирования до обжига : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Приймова ; Беларус. Гос. пед. Ун-т. – Минск : БГПУ, 2004. – 26 с.
15. Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2011. – 367 с.
16. Селивончик, В. І. Беларускія народныя паясы : тэхнікі вырабу, арнамент / В. І. Селівончiк (Манахiня Васа) – Мiнск : Беларус. Навука, 2014. – 303 с.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Основными методами обучения данной учебной дисциплине являются:

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы);
- проектные технологии;
- технология обучения как учебного исследования.

Основными формами работы являются:

- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студентов, которая включает работу с аналогами и прототипами проектов исследования, эскизного поиска художественного решения творческих проектов, подбора цветового и композиционного решения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Структура содержания учебной программы по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» построена на основе традиционного подхода с разделением содержания на темы; при этом темы представляют собой относительно самостоятельные дидактические единицы содержания обучения. В соответствии с содержанием конкретной темы и определенной системой технико-технологических и художественно-творческих компетенций (знаний и умений, способов деятельности) студентом выполняются учебные задания. Разработка и выполнение заданий осуществляется в аудитории под руководством преподавателя и продолжается в рамках внеаудиторной самостоятельной работы по заданию преподавателя в художественных мастерских, в домашних условиях.

Целями самостоятельной работы являются:

- активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся;
- формирование у студентов умений и навыков самостоятельного приобретения и обобщения знаний;
- формирование у обучающихся умений и навыков применения знаний на практике;
- саморазвитие и самосовершенствование.

Время, отведенное на самостоятельную работу студентов по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве», может использоваться обучающимися на:

- выполнение творческих заданий;
- поиск и анализ аналогов и прототипов;
- разработку эскизов;
- изучение литературных источников;
- работу с Интернет-ресурсами;

- чистовое выполнение проекта.

Управление самостоятельной работой осуществляется через научно-методическое обеспечение и осуществление контрольных мероприятий. Контроль самостоятельной работы может осуществляться в виде просмотра творческих работ, экспресс-опроса на аудиторных занятиях. Результаты самостоятельной работы учитываются при прохождении студентами текущей аттестации по дисциплине.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для диагностики сформированности художественно-творческих компетенций по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» используются комплексные проверки знаний, умений и навыков в форме просмотров творческих работ, экзамена с оцениванием практической работы студента.

Для текущего контроля усвоения знаний и умений и навыков студента по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: анализ выполненных образцов, просмотр разработанных эскизов, промежуточный просмотр творческих работ и др.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием рейтинговой системы оценки знаний, умений и навыков в форме промежуточных просмотров на практических занятиях с выставлением отметок по десятибалльной шкале.

Примерной учебной программой в качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» предусмотрен экзамен, который проходит в форме просмотра творческих работ.