

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО)

Направление подготовки

54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки *ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента специализированных проектных и творческих компетенций, связанных со способностью художника создавать объёмно-пространственные объекты для публичной демонстрации в городской среде и в интерьерах общественных зданий.

1.2. Задачи дисциплины:

- Формирование профессиональных навыков создания проекта художественного изделия в пространственной среде;
- Овладение пониманием природы арт-инсталляции, как вида художественного произведения для публичной демонстрации в общественных местах;
- Овладение специальными знаниями и навыками конструирования – чтением чертежей, оформлением проектных и конструктивных решений для выполнения арт-инсталляции в материале, типологией проектной документации в декоративном искусстве, архитектуре и интерьере;
- Формирование особого синтетического объёмно-пространственного и образного мышления художника;
- Подготовка художника по стеклу к практической работе по проектированию и выполнению в материале художественного изделия в форме арт-инсталляции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) образовательной программы по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиля «Художественное стекло».

Дисциплина формирует у студента специализированные проектные и художественные компетенции, связанные с профессиональной деятельностью в области художественного стеклоделия в пространстве архитектуры.

Дисциплина «Арт-инсталляция (художественное стекло)» изучается в 7 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы у обучающегося в процессе изучения профессиональных дисциплин до 7 семестра. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.

Дисциплина– «Арт-инсталляция (художественное стекло)»	Наименование дисциплин учебного плана.
Дисциплины и практики, предворяющие освоение данной дисциплины:	Проектирование Основы мастерства (художественное стекло) Компьютерные технологии в художественном стекле
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	Преддипломная практика Выполнение и защита ВКР

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

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиля Художественное стекло.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними и ожидаемые результаты их решения	Знать: - Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта; - Называет ее составляющие и принципы их формирования; Уметь: - Определяет круг задач в рамках поставленной цели; - Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; Владеть: - Концептуальным видением применительно к проекту.
	УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач	Знать: - Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта; Уметь: - Точно следовать плану, выполняя необходимые действия; - Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта; Владеть: - Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации
	УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования	Знать: - Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам» Уметь: - Оформлять проект в необходимом формате сообразно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов Владеть: - Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования; - Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.
ПК-2 . Способен осуществлять творческую	ПК-2.1. Способен разрабатывать концепцию произведения искусства, дизайна в	Знать: - Законы композиции в художественном произведении; - Методику проведения научных, технологических и

деятельность в художественном стекле, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев художника по стеклу	области художественного стекла ПК-2.2. Использует в творческой деятельности формы и инструменты смежных видов искусства и дизайна	проектных исследований в декоративно-прикладном искусстве; - Ценовые показатели материалов, оборудования, работ в производстве объектов художественного стекла; Уметь: - Применять профессиональные методы и инструментарий в работе художника по стеклу; - Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование;
ПК-3. Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий художественного стеклоделия, следить за научно-технологическим прогрессом в области стеклообработки и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе.	ПК-3.2. Экспериментирует с новыми продуктами и инновационными технологиями стеклоделия, обновляет свою технологическую базу; владеет инструментами цифровых технологий проектирования и производства в художественной обработке стекла на профессиональном уровне ПК-3.4. Отрабатывает и совершенствует технологии проектирования и исполнения в материале художественных произведений из стекла ПК-3.5. Применяет результаты авторских исследований в проектной и творческой работе в стеклоделии, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве	- Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в художественном стеклоделии; Владеть: - Создает объекты художественного стекла с использованием собственных художественных разработок; - Проектирует объекты из стекла различного назначения по всем стадиям проектирования; - Осуществляет работы по производству объектов художественного стеклоделия различного назначения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Арт-инсталляция (художественное стекло)» составляет 2 з.е., 72 акад. часов, из них контактных -30 акад.ч., СРС - 15 акад.ч., Экзамен 7 семестр

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
		7
Контактная работа обучающихся	30	30

в том числе:			
Занятия лекционного типа		2	2
Занятия семинарского типа		28	28
Индивидуальные и другие виды занятий			
Групповые консультации			
Самостоятельная работа (включая часы контроля)		42	42
Форма аттестации, экзамен (Э)		27	Э
Общая трудоемкость	акад. час	72	72
	з.е.	2	2

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. Арт-инсталляция – форма современного искусства	1	2					
1.1.	Тема 1. Понятие арт-инсталляции. Типы и виды	7	2					Опрос, тесты
1.2	Тема 2. Художественное проектирование арт-инсталляции	7		20			5	Еженедельная презентация результатов работы. Просмотр, обсуждение, консультации
1.3	Тема 3. Макет арт-инсталляции в стекле	7		8			10	Еженедельная презентация результатов работы. Просмотр, обсуждение, консультации. Экзамен в виде просмотра

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Крупная форма в керамике	
1.1.	Тема 1. Понятие арт-инсталляции. Типы и виды	<ul style="list-style-type: none"> – Вводная лекция по темам раздела с визуальной презентацией – Освоение принципов создания арт-инсталляций с применением керамики. – Изучение аналогов, обзор реальных прототипов – 2 часа
1.2	Тема 2. Художественное проектирование арт-	Проектирование декоративной композиции для общественного ландшафта. Обсуждение собранного материала по теме задания, клаузура,

	инсталляции	консультации по эскизам, , разработка конструктивных узлов и решений, выполнение чистовой подачи проекта. практические занятия семинарского типа. 10 занятий 20 часов
1.3	Тема 3. Макет арт-инсталляции в стекле	Выполнение макета арт-инсталляции из доступных материалов. 4 занятия, 8 часов

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Арт-инсталляция – форма современного искусства	Лекций – 1	– Лекция-презентация с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров – 10 по теме 2	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов
		Семинаров – 4 по теме 3	– Разбор и анализ выполненных заданий Выполнение финального варианта задания начисто – Практические занятия семинарского типа, консультации по выполнению в материале учебных заданий – Выполнение творческого задания в материале – Просмотры выполненных заданий с участием студентов
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты

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

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущий контроль
- итоговую аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно в течении семестра, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации являются тесты, 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, самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Итоговая аттестация проводится в форме кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины по итогам 7 семестра в форме экзамена.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка аттестации / неаттестации
Текущий контроль		
- тесты	УК-2.1, УК-2.4, УК-2.5 ПК-2.1, ПК-2.2, , ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5	зачтено/не зачтено
- консультация по творческой работе	УК-2.1, УК-2.4, УК-2.5 ПК-2.1, ПК-2.2, , ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5	зачтено/не зачтено
- консультация по самостоятельной работе	УК-2.1, УК-2.4, УК-2.5 ПК-2.1, ПК-2.2, , ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5	зачтено/не зачтено
Итоговая аттестация		
- экзамен в форме просмотра	УК-2.1, УК-2.4, УК-2.5 ПК-2.1, ПК-2.2, , ПК-3.2, ПК-3.4, ПК-3.5	

Для выведения оценки в установленной форме по 5-балльной шкале учитывается результат работы студента на всех текущих аттестациях за семестр.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>обучения) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Обучающийся посещает около 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с высоким уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «продвинутый», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся знает теоретический и практический материал, грамотно применяет 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>Обучающийся посещает от 75% до 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с достаточным уровнем взаимодействия.</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 практическом использовании 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</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Обучающийся посещает от 50% до 75% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с минимально достаточным уровнем взаимодействия.</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 практическом использовании 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>Обучающийся посещает менее 50% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с недостаточным уровнем взаимодействия.</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 «Арт-инсталляция» формируют компетенции УК-2, ПК-2, ПК-3

Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – УК-2, ПК-2, ПК-3

УК-2

1. Что подразумевает определение круга задач в рамках поставленной цели в проектной деятельности?
 - А) Выбор конкретных задач, которые необходимо решить для достижения цели проекта
 - Б) Определение всего перечня задач, выполняемых в рамках проекта
 - В) Определение круга задач, которые могут быть решены путем использования дизайнерских решений

2. Какие ограничения могут повлиять на выбор художественного решения в проектной деятельности?

- А) Финансовые ограничения
- Б) Сроки выполнения проекта
- В) Технические ограничения
- Г) Все вышеперечисленное

3. Какие факторы необходимо учитывать при выборе оптимальных решений в проектной деятельности?

- А) Действующие правовые нормы
- Б) Имеющиеся ресурсы
- В) Ограничения проекта
- Г) Все вышеперечисленное

4. Системное и критическое мышление позволяет:

- А) Оставлять незавершёнными действия.
- Б) Разрабатывать систему действий по решению задач.
- В) Не решать задачу.

5. Каким образом поиск информации и вариантов решения задачи влияет на качество готового изделия в художественном стекле?

- А) Обеспечивает разнообразие и оригинальность идей.
- Б) Улучшает соответствие изделия целевой аудитории.
- В) Позволяет избежать повторения уже существующих решений.
- Г) Все вышеперечисленное.

6. Какие навыки можно развить в процессе создания изделия художественного стеклоделания?

- А) Навыки анализа и синтеза информации.
- Б) Навык улучшения памяти.
- В) Навыки скорописи.

7. Почему важно ясно определить цели перед началом работы над проектом?

- а) Цели помогают определить ожидаемые результаты и направляют работу художника.
- б) Цели не имеют значения, главное - просто начать проект.
- с) Цели устанавливаются только заказчиком, художник не вправе их определять.

8. Каким образом анализ задачи и информации влияет на создание проекта?

- А) Помогает определить цель и задачи проекта;
- Б) Позволяет выбрать наиболее эффективный способ представления информации;
- В) Обеспечивает адаптацию к требованиям и ограничениям проекта;
- Г) Все вышеперечисленное.

9. Какой инструмент лучше использовать для поиска вдохновения и идей в художественном проектировании?

- А) Исследование профильных журналов и книг по искусству;

- Б)) Посещение художественных выставок;
- В) Использование онлайн-сообществ и веб-ресурсов;
- Г) Все вышеперечисленное.

10. Каким образом системный подход может помочь в решении задач изготовления художественного объекта?

- 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.

ПК-2

1. Художественную идею создания произведения искусства можно почерпнуть из таких дисциплин как?

- А) авторское право
- Б) история ДПИ и ХК
- В) педагогика
- Г) история искусств
- Д) эстетика

2. Текст сопровождающий выставочный объект должен содержать:

- А) информацию о концепции произведения
- Б) набор технических терминов
- В) договор с арт-галереей

3. Концепция — это:

- А) становление
- Б) трактовка
- В) замысел
- Г) принцип
- Д) бездействие

4. Этап предшествующий эскизированию содержит:

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

5. С помощью какой технологии пришедшей из полиграфии можно декорировать арт-инсталляцию из стекла?

- А) кистевая роспись
- Б) шелкография
- В) гравирование

6. С помощью каких графических программ возможно изготовление изображения для деколи?

- А) Adobe Photoshop

- Б) AutoCAD
- В) CorelDRAW
- Г) Adobe Illustrator
- Д) Autodesk 3DMax

7. С помощью каких из перечисленных программных инструментов возможно изготовление проекта арт-инсталляции?

- А) Google Chrome
- Б) Blender 3D
- В) Adobe Illustrator
- Г) Autodesk 3DMax
- Д) Microsoft Excel

ПК-3

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

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

2. Какая технология из перечисленных может считаться инновационной в области создания проекта изделий художественного стекла

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

3. Цифровой дизайн стеклянных изделий включает в себя знания следующих компьютерных технологий:

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

4. Что из перечисленного является достоинством 3D программ:

- А) живописность колорита
- Б) фотореалистичная визуализация
- В) условность подачи

5. Что из вышеперечисленного относится к научной работе?

- А) курсовая работа
- Б) диктант
- В) дипломная работа
- Г) работа над ошибками

6. Какими словами можно охарактеризовать термин актуальность исследования?

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

7. Что из вышеперечисленного можно отнести к этапам выполнения научно-исследовательской работы:

- А) формулирование обязанностей
- Б) формулирование темы
- В) формулирование видов деятельности
- Г) формулирование целей, задач

8. Прикладные исследования в области технологии стекла:

- А) не относятся к научной деятельности
- Б) относятся к научной деятельности

9. Публикации, статьи, сообщения классифицируются как:

- А) обязательная деятельность
- Б) научная деятельность
- В) профессиональная деформация(развлечение)

10. Статья в профильном научном журнале обязательно подвергается:

- А) критике
- Б) печати
- В) рецензированию

11. Результаты профессиональных исследований в научном издании оформляются:

- А) в свободной форме, в виде эссе
- Б) по правилам научных публикаций
- В) с учётом требований заказчика

12. Что из выше перечисленного имеет форму обратной связи, обсуждения?

- А) статья
- Б) публикация
- В) круглый стол

Пример оценочных средств:

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

Раздел 1. Арт-инсталляция – форма современного искусства.

Тема 1. (2 ч.) Арт-инсталляция – межвидовой тип художественного произведения

Указания по подготовке к семинару:

1. Найти и изучить примеры арт-инсталляций в архитектурной среде, ландшафте, других ситуациях
2. Выбрать примеры арт-инсталляций с общим характером локаций (парк, город, интерьер и т.д.)
3. Оформить доклад-презентацию для представления и обсуждения на семинаре: 20-25 слайдов с изображениями арт-инсталляций, в формате .pptx
4. Подготовить сообщение к докладу, синхронизировать его со слайдами презентации – продолжительность сообщения – 10-15 минут.

Тема 2. Проект арт-инсталляции с применением стекла

Требования к еженедельной презентации задания:

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

Итоговая аттестация - контроль по завершении разделов семестра. (Защита единой презентации по разделам семестра в форме просмотра).

Требования к защите единой презентации по разделам семестра:

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Продемонстрированы знания выразительных композиционных средств в современном искусстве.
3. Выполнены в материале макет скульптуры (фрагмент)

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

1. **Воронова И.В.**(Первый автор),КемГИК (Автор-коллектив) "Проектирование"— Кемерово: Издательство КемГИК 2021. - 61с.
2. **Воронова И. В.** "Основы композиции": учебное пособие для вузов 2-е — Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 119 с.
3. **Гайнутдинов** (Первый автор) Казан. нац. исслед. технол. ун-т (Автор-коллектив), Минлебаева, Хамматова "Технология художественной обработки материалов"— Казань: Издательство КНИТУ, 2015 - 112с.
4. **Качалов, Н. Н. Стекло** / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496082>.
5. **Никитина А. А.** "Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"

— Улан-Удэ: Издательство Восточно-Сибирский государственный институт культуры 2020.-77с.

Дополнительная:

1. **Арутюнова А.** "Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента"— Москва: Издательство Издательский дом Высшей школы экономики 2015.-232с.
2. **Воронцов В. М. Архитектурное материаловедение** / В. М. Воронцов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-8045-6. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171404> (дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. **Стельмашенок Н. В.** "Монументально-декоративное искусство в интерьере: учебное пособие" Минск: [РИПО](#), 2015.-180с.

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

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

1.	Раздел 1. Крупная форма в керамике	
1.1.	Тема 1. Понятие арт-инсталляции. Типы и виды	Лекция с визуальной презентацией– 2 часа Арт-инсталляция - история развития жанра. Материалы и формы для создания арт-инсталляций (природные объекты, промышленные и бытовые предметы, фрагменты текстовой и зрительной информации) Сюжетно-повествовательный, объектно-предметный, зрительно-визионерский тип инсталляций. Мастера инсталляций. Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в разработке арт-инсталляций. Анализ арт-инсталляций и других смежных видов искусств Выдача задания на сбор материала.
1.2.	Тема 2. Художественное проектирование арт-инсталляции	1. 4 часа. Концептуальное проектирование арт-инсталляции. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, выбор типа инсталляции, методов и условий экспонирования Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) арт-инсталляции непосредственно в пространстве интерьера ,

		<p>ландшафте с учётом особенностей интерьера или местности (чертежи, фотографии, графические отрисовки интерьера, ландшафта). Графические листы формата А4,</p> <p>2. 4 часа. Эскизное проектирование арт-инсталляции. Подбор глобального контекста для создания визуального образа. Определение роли зрителя(включён в арт-инсталляцию/не включён).Создание объёмно-пространственной структуры объединяющей традиционные виды искусства(ДПИ керамика и т.д.) и новейшие изобразительные техники (художественная фотография, видео-арт и т.д).</p> <p>Разработка формы, уточнение пропорций формы по отношению к масштабу пространства, уточнение внутренних пропорций объекта. Разработка стилистики пластического исполнения. Подбор ритмических, композиционных, колористических сочетаний. Подбор при необходимости звуковых, тактильных, обонятельных эффектов арт-инсталляции.</p> <p>Разработка вариантов эскизов, учитывая выбранный тип и вид инсталляции. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графические листы формата А3, свободная техника.</p> <p>3. 4 часа. Рабочее проектирование ландшафтной скульптуры. Чертежи, разрезы, узлы монтажа.</p> <p>Практическое занятие: Разработка сопутствующих проектных чертежей. Разработка монтажной конструкции. Разработка конструкции с точки зрения технологии и идеи. Отрисовка всех видов формы (в условной или реалистичной подаче). Графические листы А2 в графическая подача.</p> <p>4.4 часа. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы подачи, композиции в графическом листе.</p> <p>Разработка подачи арт-инсталляции: формальная, реалистичная. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей. Компонировка элементов графического листа: интерьера, пространства, чертежей узлов, аннотации, разрезов, различных ракурсов арт-инсталляции. Графические листы А3 в свободной технике. эскизирование на подачу может быть выполнено с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.</p> <p>5. 4 часа. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 100х140 или более.</p> <p>Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.</p>
1.3	Тема 3. Макет арт-инсталляции в стекле	<p>1.2 часа</p> <p>Подготовительные работы. Поиск и подготовка материалов</p> <p>2. 2 часа Создание макета арт-инсталляции. Создание конструкции.</p> <p>3. 2 часа Имитация элементов инсталляции с помощью подручных материалов</p> <p>4. 2 часа. Уточнение деталей макета, его финишная доводка. Дополнение аудио, видео и другими эффектами при необходимости</p>

Материально-техническое обеспечение занятия:

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

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

Производственная мастерская для проведения занятий оснащенная рабочими столами, станками, стеллажами для производственных нужд (хранение инструмента и материалов) 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, конспектирование изучаемой литературы, 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 финализацию всех практических творческих заданий за семестр, 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;

– **Материально-техническое обеспечение занятия:**

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

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

– Производственная мастерская для проведения занятий оснащенная рабочими столами, станками, стеллажами для производственных нужд (хранение инструмента и материалов)

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

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:

Канд.иск., заслуженный художник РФ, Зав.кафедрой дизайна и ДПИ МГИК Мерзликина Ю.Н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО)

54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
(направление подготовки)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА
(профиль/специализация)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. Цель дисциплины:

Формирование ключевых компетенций обучающегося для осуществления проектной и исполнительской деятельности в области архитектурной художественной керамики. Формирование высоких профессиональных качеств у выпускника кафедры дизайна и ДПИ МГИК, как у специалиста – художника декоративно-прикладного искусства для осуществления профессиональной деятельности в сферах: изобразительного искусства, дизайна, культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности, в сфере образования.

3. Задачи дисциплины:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Формирование ключевых компетенций обучающегося для осуществления проектной и исполнительской деятельности в области современного искусства, создания инсталляций с применением материала керамика для выставочных пространств. 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, культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание художественного вкуса у обучающихся кафедры Дизайна и ДПИ МГИК;
- овладение методами и принципами организации проектирования художественных керамических объектов для выставочных пространств в практической работе над учебными заданиями.
- овладение методами и навыками допроектной работы – сбор материалов по теме проектирования, изучение исторического и художественного контекста.
- освоение эскизной и проектной работы на поставленную задачу;
- умение спланировать выполнение работы по времени и реализовать этот график на практике.
- умение осуществить проектирование точно на тему и в рамках заданных стилистических, средовых и технических условий.
- овладение прикладными навыками выполнения графической и макетной работы в проектной деятельности.

- умение создать в проекте изделия или произведения оригинальный законченный художественный образ, используя знания о художественной природе керамики, её выразительных свойствах, технологических и технических возможностях.
- умение разработать, высокохудожественно и технически грамотно выполнить проектную документацию, с детализацией принципиально важных уникальных проектных решений, узлов и фрагментов изделий для последующего выполнения в материале.
- владеть методами и принципами исполнения в материале художественных изделий из различных керамических масс
- приобрести специфические технические и технологические знания, связанные с формованием и декорированием керамических изделий;
- сформировать умения реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие керамике выразительные свойства и возможности;
- 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

4. 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.
- **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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»
- Значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования;
- Классификацию эскизной работы по видам решаемых задач;
- Художественные, технические и иные выразительные средства арт-инсталляции;
- Критерии принятия и отбора образных решений в художественной творческой деятельности;
- Основные виды и типы художественных арт-инсталляций
- Основные критерии эстетики в художественном производстве;
- Материалы и их свойства в художественном производстве;
- Нормы оформления проектных решений;

Уметь:

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов

- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования в рамках концепции;
- Ставить самостоятельно творческие задачи в художественной деятельности;
- Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики в рамках концепции;
- Рассматривать художественную работу в комплексе различных аспектов творческих и технологических задач;
- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного выражения;
- Организовать подготовку выполнения художественного произведения в материале;
- Обеспечить материальные и технические ресурсы для выполнения художественного произведения;

Владеть:

- Концептуальным видением применительно к проекту.
- Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.
- Производить эскизирование на поставленную задачу;
- Художественной проектной графикой, соответствующей творческим задачам
- Навыками передачи образности художественными средствами
- Осуществлять отбор технических и выразительных средств оптимальным образом к поставленной задаче;
- Применять критерии принятия и отбора художественных решений в творческой профессиональной деятельности;
- Развитым композиционным мышлением, навыками поиска оптимального варианта из разработанных;
- Синтезировать набор возможных художественных решений в произведении искусства, отвечающих поставленным задачам;
- Мастерством выполнения художественного произведения в материале;

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы текущего контроля и итоговой аттестации студентов:

- Обсуждение эскизов и макетов в течении семестра;
- экзамен в форме просмотра по итогам 7 семестра.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

6. Структура, краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Арт-инсталляция – форма современного искусства

Тема 1. Понятие арт-инсталляции. Типы и виды

Тема 2. Художественное проектирование арт-инсталляции

Тема 3. Макет арт-инсталляции в стекле