

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Институт визуальных искусств
Кафедра декоративно-прикладного искусства и современного интерьера**

***Уровень подготовки кадров высшей квалификации:
Ассистентура-стажировка***

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

Рабочая программа дисциплины

Специальность:

54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (вид: художественная керамика)»

Квалификация выпускника:

«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Художник декоративно-прикладного искусства»

Форма обучения: очная

Кемерово 2025

Рабочая программа дисциплины «Проектирование художественных изделий из металла» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.9.2 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (по видам)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.08.2015 г. № 842.

Составитель – кандидат искусствоведения, доцент *А. В. Ткаченко*

Утверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства ФВИ и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 03.03.2017 г., протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства 02.09.2022 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> «26» мая 2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> «28» мая 2024 г., протокол № 9а.

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и современного интерьера и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> («05» мая 2025 г., протокол № 10).

Ткаченко А. В. Проектирование художественных изделий из металла [Текст]: рабочая программа дисциплины для ассистентов-стажеров очной формы обучения по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (по видам)», квалификация выпускника «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Художник декоративно-прикладного искусства» / сост. А. В. Ткаченко. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры. – 2025. – с.

1. Цель освоения дисциплины

Расширение и углубление у ассистента-стажера профессиональных компетенций, формирование знаний и умений в области проектирования художественных изделий из металла.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектирование художественных изделий из металла» входит в вариативную часть образовательной программы по специальности 54.09.02 «Мастерство декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (художественная керамика)» и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Проектирование художественных изделий из металла» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплины «Проектирование композиции на основе современных требований декоративно-прикладного искусства».

В результате освоения дисциплины «Проектирование художественных изделий из металла» формируются знания и умения, необходимые для успешного освоения специальной дисциплины базовой части «Мастерство декоративно-прикладного искусства», а также специальной дисциплины вариативной части «Художественное конструирование пластических форм».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

в области педагогической деятельности:

- способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленную на гуманизацию общества (ПК - 4);

в области художественно-проектной деятельности:

- способность осуществлять проектные идеи и художественные замыслы (ПК - 7);

- способность быть мобильным в освоении художественного опыта в декоративно-прикладном искусстве разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК - 9);

в области научно-исследовательской и проектной деятельности:

- готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК - 11).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать:

- методы формирования профессионального мышления и системы художественных ценностей специалистов в области теории и практики декоративно-прикладного искусства (ПК - 4);
- методику проектирования предметов декоративно-прикладного искусства (ПК - 7);

уметь:

- разрабатывать авторские проектные идеи и художественные замыслы, предлагать образцы для серийного производства (ПК - 7);
- гармонично сочетать разнообразные стилевые и художественные направления при проектировании предметов декоративно-прикладного искусства (ПК - 9);
- пробуждать общественный интерес к материально-художественной и духовной культуре средствами декоративно-прикладного искусства на основе художественно-творческого и коммуникативного подхода (ПК - 11);

владеть:

- методами организации художественной и образовательной деятельности обучающихся в области теории и практики декоративно-прикладного искусства (ПК - 4);
- методикой проектирования предметов декоративно-прикладного искусства (ПК - 7).

4. Структура и содержание дисциплины «Проектирование художественных изделий из металла»

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из которых на аудиторные занятия отведено 72 часа (в том числе: 6 часов – лекции, 58 часов – на практические занятия в интерактивной форме и 8 часов – на индивидуальные занятия), 36 часов – на самостоятельную работу и 36 часов на экзамен. Зачет и экзамен проводятся в виде просмотра выполненных практических заданий.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Интеракт. формы обучения
			лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа студентов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Специфика композиции в металле							
	Тема 1.1 Принципы композиционно-художественного формообразования изделий из металла	2	2	6*		4	Совместные практические занятия
	Тема 1.2 Орнаментальные композиции и их применение в проектировании художественных изделий из металла	2	2	4*	4	4	Совместные практические занятия
	Тема 1.3 Стилль как единство образной системы и художественно-выразительных средств проектируемого изделия	2	2	4*		4	Совместные практические занятия
	<i>Всего за 2-ой семестр</i>		6	14/14 *	4	12	

Раздел 2. Методология проектирования художественных изделий из металла							
	Тема 2.1 Взаимосвязь техники выполнения в металле и композиционного решения	3	-	22*	2	12	Совместные практические занятия
	Тема 2.2 Конструирование и макетирование в проектировании художественных изделий из металла	3	-	22*	2	12	Совместные практические занятия
	<i>Всего за 3-й семестр</i>		-	44/44 *	4	24	
			в т.ч. 58 акад. час. (80 %) аудиторных занятий, отведено на интерактивные формы обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО.				

4.2 Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Формы текущего контроля успеваемости / Форма промежуточной аттестации <i>Виды оценочных средств</i>
Раздел 1. Специфика композиции в металле Тема 1.1 Принципы композиционно-художественного формообразования изделий из металла Взаимосвязь утилитарных, композиционных, эстетических качеств проектируемого изделия как единой системы. Знание и соблюдение основных особенностей материаловедения и технологии изготовления при проектировании художественных изделий из металла. Выполнение эскизов на основе исторических и современных аналогов. Тема 1.2 Орнаментальные композиции и их применение в проектировании художественных изделий из металла Структура ленточного, осевого, сетчатого орнамента в художественных изделиях из металла. Растительный и геометрический орнамент в	В результате освоения раздела курса ассистент-стажер должен: знать: особенности профессионального мышления в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 4); методологию композиционно-художественного формообразования при проектировании художественных изделий из металла (ПК - 7); принципы организации художественной и образовательной деятельности в сфере декоративно-	

художественных изделиях из металла. Стилизация и принципы трансформации образа в орнаментальные мотивы. Традиционные орнаменты в художественных изделиях из металла. Проектирование филигранных, чеканных, тисненых элементов орнаментального декора в художественных изделиях из металла. Графические упражнения с элементами орнаментального декора. Тема 1.3 Стил ь как единство образной системы и художественно-выразительных средств проектируемого изделия Влияние исторически сложившихся и современных стилевых направлений на конструктивно-художественные особенности при проектировании художественных изделий из металла.	прикладного искусства (ПК - 11); разнообразные стилевые направления в сфере художественной обработки металла (ПК - 9); уметь: разрабатывать авторские проекты единичных и серийных художественных изделий из металла (ПК - 7); разрабатывать авторские идеи художественных изделий из металла в соответствии с различными стилевыми направлениями (ПК - 9); владеть: профессиональным мышлением в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 4); различными стилевыми направлениями в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 9); методикой организации проектно-художественной и образовательной деятельности в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 11).	
Раздел 2. Методология проектирования художественных изделий из металла Тема 2.1 Взаимосвязь техники выполнения в металле и композиционного решения	В результате освоения раздела курса ассистент-стажер должен: знать:	

Влияние материала и техники выполнения будущего изделия на принципы формообразования и законы соподчинения, доминанты, равновесия. Влияние материала на масштаб проектируемых изделий. Ритм, пропорции, статичность, динамичность, объемно-пространственная структура, фактура, цвет: их роль в создании проектируемых изделий. Техника отмычки при проектировании художественных изделий из металла. Тема 2.2 Конструирование и макетирование в проектировании художественных изделий из металла Конструирование и макетирование как составные части проектирования художественных изделий из металла. Графический язык как основа проектирования художественных изделий из металла. Чертежи для определения конструкции и объема изделия из металла. Моделирование из проволоки, пластилина, воска, картона, дерева. Перенесение плоскостного чертежа на объемную модель будущего изделия.	особенности профессионального мышления в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 4); методологию композиционно-художественного формообразования при проектировании художественных изделий из металла (ПК - 7); принципы организации художественной и образовательной деятельности в сфере декоративно-прикладного искусства (ПК - 11); уметь: разрабатывать авторские проекты единичных и серийных художественных изделий из металла (ПК - 7); рациональные методы поиска и использования информации по профилю подготовки (ПК - 9); владеть: профессиональным мышлением в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 4); технологией проектирования художественных изделий из металла (ПК - 7); методикой организации художественно-проектной и образовательной	
--	---	--

	деятельности в сфере проектирования художественных изделий из металла (ПК - 11).	
--	--	--

4.2 Список ключевых слов

Гравировка	Сувенир
Изделие	Техника
Конструирование	Технологический прием
Конструкция изделия	Тиснение
Моделирование	Украшение для интерьера
Орнамент	Украшения
Отмывка	Филигрань
Проектирование	Чертеж
Стиль	Эскиз

5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины «Проектирование художественных изделий из металла» используются следующие образовательные технологии:

- Активные формы обучения (лекции, аудиторные занятия по выполнению практических заданий);
- Внеаудиторная (самостоятельная) работа с целью формирования и развития профессиональных навыков ассистентов-стажеров;
- Интерактивные технологии (совместные практические занятия, посещение выставок)

Информационные технологии обучения

В ходе освоения дисциплины «Проектирование художественных изделий из металла» используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

- Электронная образовательная среда КемГИК, в которой размещены задания, необходимые для успешного изучения курса: перечень заданий для

самостоятельной работы ассистентов-стажеров, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, критерии оценки типов заданий;

- Электронные сайты музеев и библиотек нашей страны и сибирского региона, электронные виртуальные музеи и выставки

6. Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Задания для самостоятельной работы

1. Подготовительная работа к выполнению эскизов практических заданий с использованием графических материалов: изучение иллюстрированных каталогов, журналов, книг, поиск интернет-источников по специфике изучаемой дисциплины;
2. Разработка графических, тональных и цветовых эскизов на примере определенных тем практических заданий;
3. Оформление наработанного эскизного материала для представления на промежуточном и итоговом просмотре.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Комплект практических заданий для аудиторной работы

Тема 1.1 Принципы композиционно-художественного формообразования изделий из металла

1. Предложить 5 – 6 черно-белых эскизных графических вариантов украшений для костюма в этническом стиле (по выбору ассистента-стажера, 2 часа);
2. Предложить 2 – 3 эскизных варианта предметов для интерьера, например, туалетная коробочка, подсвечник, рамка для фотографий, салфетница и др., с различными техниками декорирования: филигрань, тиснение, гравировка (4 часа).

Тема 1.2 Орнаментальные композиции и их применение в проектировании художественных изделий из металла

1. Выполнить 2 – 3 графических копии элементов орнамента, используемых при декорировании изделий из металла мастерами Казаковского предприятия художественных изделий (4 часа).

2. Предложить 2 – 3 эскизных варианта в тоне элементов растительных орнаментов на плоской металлической поверхности, дающих представление о технике выполнения орнамента, таких как тиснение, гравировка, филигрань или выпиливание (4 часа, включая индивидуальные занятия).

Тема 1.3 Стил ь как единство образной системы и художественно-выразительных средств проектируемого изделия (для данной темы ассистент-стажер выбирает одно из заданий по желанию)

1. Предложить 2 – 3 эскизных варианта декора изделий (по выбору: туалетная коробочка, шкатулка, рамка для фотографий, столовый прибор, украшения и др.) в классическом стиле в техниках филигрань, тиснение, гравировка, выпиливание (4 часа).
2. Предложить 2 – 3 эскизных варианта изделий (по выбору: туалетная коробочка, шкатулка, рамка для фотографий, столовый прибор, украшения и др.) в современной стилистике: этнической, хай-тек, минимализм, арт-деко, конструктивизм (4 часа).

Тема 2.1 Взаимосвязь техники выполнения в металле и композиционного решения

1. Применяя пропедевтические знания по композиции, разработать проект изделия из металла для интерьера, например, туалетная коробочка, подсвечник, рамка для фотографий, салфетница и др. Проект изделия выполнить на планшете, в технике отмывка. При исполнении проектно-графической работы учитывать конструктивные особенности проектируемого изделия, его назначение, размеры и технику исполнения. Обосновать выбор техники исполнения и её взаимосвязь с конструктивно-техническими и утилитарными особенностями будущего изделия (10 часов).
2. Применяя пропедевтические знания по композиции, разработать проект украшения из металла. По желанию ассистента-стажера, можно использовать сочетание металла с керамикой. Проект украшения выполнить на планшете, в технике отмывка. При исполнении проектно-графической работы учитывать конструктивные особенности проектируемого изделия, его

эстетические качества, размеры и технику исполнения. Обосновать выбор техники исполнения и её взаимосвязь с конструктивно-техническими и художественно-эстетическими особенностями будущего изделия (14 часов, включая индивидуальные особенности).

Тема 2.2 Конструирование и макетирование в проектировании художественных изделий из металла

1. Выполнить чертеж комплекта украшений для костюма или украшения интерьера в натуральную величину с соблюдением пропорций и реальных размеров (толщины, поперечного сечения, радиусов и т. д.) основных конструктивных элементов и декоративных деталей. Воспользоваться эскизными разработками, выполненными в предыдущих заданиях (6 часов).
2. Изготовить макет украшения для костюма или украшения интерьера в натуральную величину из проволоки, воска, пластилина или картона по выбору ассистента-стажера. Воспользоваться чертежом, выполненным в ходе работы над предыдущим заданием (18 часов, включая индивидуальные занятия).

7.2 Критерии оценки практических заданий и самостоятельной работы

Тип задания	Оценка			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Практическое задание	Отсутствие одного или нескольких выполненных заданий	Поисковые эскизы выполнены небрежно, детали декора и орнаментов отсутствуют. Углы, малые радиусы, тонкие штрихи в элементах декора смазаны или не читаются. Прямые линии и радиусы в чертежах и рисунках выполнены с помощью линейки или лекала. Линии лохматятся, отсутствует четкость в работе карандашом и кистью. В	Поисковые эскизы выполнены аккуратно. Углы, малые радиусы, тонкие штрихи в элементах декора четко читаются, чувствуется уверенность в работе карандашом и кистью. Все рисунки и чертежи выполнены от руки, без применения чертежных инструментов. В представленных на просмотр эскизах, рисунках, чертежах,	Поисковые эскизы выполнены аккуратно. Углы, малые радиусы, тонкие штрихи в элементах декора четко читаются, чувствуется уверенность в работе карандашом и кистью. Все рисунки и чертежи выполнены от руки, без применения чертежных инструментов. В представленных на просмотр эскизах, рисунках, чертежах, отмытках, макетах убедительно переданы материал и

		представленных на просмотр эскизах, рисунках, чертежах, отмытках, макетах неубедительно переданы материал и конструктивно-технические особенности проектируемых изделий. Отсутствует авторская идея, художественно-эстетические качества предложенных проектов не отражают авторскую индивидуальность.	отмытках, макетах убедительно переданы материал и конструктивно-технические особенности проектируемых изделий. Отсутствует авторская идея, художественно-эстетические качества предложенных проектов не отражают авторскую индивидуальность.	конструктивно-технические особенности проектируемых изделий. Художественно-эстетические качества проектируемых изделий отражают авторскую индивидуальность. Очевидно стремление ассистента-стажера предложить на просмотр наибольший объем авторских идей и разработок.
--	--	--	--	---

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература:

1. Веселова, Ю. В. Дизайн ювелирных украшений : проектирование. Материалы. Способы декоративной обработки : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Веселова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. —
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575294> (дата обращения: 15.10.2024). – Библиогр.: с. 108-109. – ISBN 978-5-7782-2881-8. – Текст : электронный.
2. Ткаченко, А. В., Ткаченко Л. А. Художественная обработка металла. Основы мастерства филигрании : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко ; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 154 с. – Текст : непосредственный.
3. Кимеева, Т. И. История народного искусства Сибири : учебное пособие / Т. И. Кимеева КемГУКИ, КемГУ. – 2012. – 210 с. – Текст : непосредственный

8.2 Дополнительная литература:

4. Бойко, Ю. А. Материалы и технологии. Изготовление художественных изделий из керамики и металлов : Учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, бакалавров, магистров и специалистов по направлению 261400 – «Технология художественной обработки материалов» / Ю. А. Бойко, А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT, 2017. – 225 с. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28834752> (дата обращения: 16.01.2025). – Текст : электронный.

5. Григорьева, Н. В. Технологические основы искусства художественного гравирования : учебное наглядное пособие для практических занятий : [16+] / Н. В. Григорьева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2023. – 72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700454> (дата обращения: 24.12.2024). – Библиогр.: с. 59. – ISBN 978-5-907655-34-8. – Текст : электронный.