Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет педагогики и психологии
Кафедра дошкольного и начального общего образования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
_____ С.Н. Титов
«24» июня 2022 г.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Программа учебной дисциплины
Предметно-методического модуля по профилю «Дополнительное образование»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),

направленность (профиль) образовательной программы
Начальное образование. Дополнительное образование

(очная форма обучения)

Составители:
Заббарова М.Г., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования
Спиридонова А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета педагогики и психологии, протокол от «24» мая 2022 г. №5

Ульяновск, 2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D77C644FC1E54000000006381D0002
Владелец: Титов Сергей Николаевич
Действителен: с 19.07.2021 до 19.07.2022

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Декоративное искусство» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Предметно-методического модуля по профилю «Дополнительное образование» учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование. Дополнительное образование», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-7 семестрах: Педагогика, Психология, Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Основы художественной деятельности в дополнительном образовании, Методика преподавания технологии в начальной школе с практикумом, Бумагопластика.

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и прохождения практик: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Научно-исследовательская работа.

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Декоративное искусство» является: содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога посредством формирования у студентов способности и готовности к организации учебного процесса по освоению декоративно-прикладного искусства учащимися начальных классов.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе;
- овладение знаниями по основам теории декоративно-прикладного искусства;
- развитие умений и навыков, творческого подхода к проектированию и изготовлению изделий по отдельным видам декоративно-прикладного искусства;
- подготовка студентов к организации учебного процесса в начальной школе по освоению учащимися основ декоративно-прикладного искусства;
- формирование духовной культуры личности студентов, приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование национального самосознания через овладение культурным наследием.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Декоративное искусство» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций)

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач			
ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).	ОР-1 структуру, состав и дидактические единицы содержания преподаваемого	ОР-2 осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в	ОР-3 навыком применения различных методов, приемов и технологий (в т.ч.

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	предмета; традиционные и современные методы, средства и формы организации учебного процесса; основные приемы и методы решения проблем и задач предметной области	различных формах обучения в соответствии с современными требованиями к образованию	информационных) в обучении преподаваемого предмета
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность ПК-2.1 Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС НОО и спецификой учебного предмета ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)	ОР-4 основные теоретические положения для постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности; основные методы реализации воспитательной деятельности в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и ФГОС НОО ОР-7 способы организации и оценки, различных видов внеурочной деятельности ребенка, методы и формы организации различных мероприятий на территории образовательной организации и за её пределами	ОР-5 строить воспитательную деятельность детей в соответствии с требованиями ФГОС НОО и спецификой учебного предмета; общаться с детьми в курсе внеурочных занятий ОР-8 организовывать и оценивать различные виды внеурочной деятельности ребенка; применять основные методы организации различных мероприятий	ОР-6 способами проектирования воспитательной деятельности ОР-9 способами реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; методами и формами организации коллективных творческих дел
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных	ОР-10 педагогические закономерности,	ОР-11 формировать развивающую	ОР-12 способами организации

предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	принципы и подходы к организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); возможности социокультурной среды и способы ее использования для решения образовательных задач	образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения	развивающей образовательной среды для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов; способами использования элементов социокультурной среды в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Трудоёмкость		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоятельная работа, час	
	зач. ед.	часы					
8	3	108	18	30	-	60	Зачет с оценкой
9	3	108	18	30		33	Экзамен (27 ч.)
Итого	6	216	36	60	-	93	27 ч.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий:

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
8 семестр				
1. Роль декоративного искусства в жизни человека	2			4
2. Образный язык декоративного искусства		4		4
3. Народное и декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая часть культуры	2			4

4. Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство	2			4
5. Виды декоративного искусства		4		4
6. Центры декоративного искусства		6		4
7. Основные понятия и категории народного декоративно-прикладного искусства	2			4
8. Композиция в декоративном искусстве	2			4
9. Композиция в декоративном искусстве, виды композиций		4		4
10. Орнамент – важнейшая часть народного и декоративного искусства	4			4
11. Орнамент, его виды		4		4
12. Язык орнамента в народной вышивке		4		8
13. Краткая история развития шрифта	4			4
14. Шрифт и орнамент		4		4
Итого:	**18**	**30**		**60**
9 семестр				
1. Декоративное искусство в современном мире	6			3
2. Виды современного декоративного искусства		6		
3. Народная игрушка		4		
4. Народный костюм		6		3
5. Возможности декоративно-прикладного искусства в развитии обучающихся	4			
6. Ознакомление младших школьников с декоративным искусством	4			3
7. Коллективная деятельность по созданию предметов декоративного искусства		6		3
8. Воспитание младших школьников средствами декоративного искусства	4			3
9. Проектирование творческих заданий для младших школьников		6		2
10. Информационно-коммуникационные технологии в освоении декоративного искусства		2		1
Итого	**18**	**30**		**33**

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса (8 семестр)

Лекция 1. **Роль декоративного искусства в жизни человека**

Сущность понятия «декоративное искусство». Многогранность понятия: крестьянское искусство, художественные промыслы, памятники мирового декоративного искусства, современное декоративное искусство.

Исторические корни декоративного искусства. Знаковая система народного искусства как выражение его смысла. Обусловленность знакового строя национального орнамента и всех составляющих его элементов.

Практическое занятие 1-2. **Образный язык декоративного искусства**

Символ в народном искусстве как отражение знаний об устройстве мироздания. Общность путей человеческого познания в единстве символического отражения мира у разных народов. Возникновение символов в человеческой культуре.

Значение символов: солнца, земли, плодородия, воды, дерева. Древние образы в народном искусстве (резьбе, росписи, вышивке).

Лекция 2. **Народное и декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая часть культуры**

Народное искусство – это мир особого отношения человека к своему труду, к своей деятельности вообще и к жизни в целом. Мировоззрение народа – трудовая деятельность, быт, его обряды. Красота и радость в народном искусстве. Предметы народного быта как выражение единого представления о красоте. Радость творчества для крестьянина в труде. Традиционность с творчеством нового в народном искусстве с изумительной диалектичностью органически соединяются. Духовная и материальная ценность произведений народного искусства.

Декоративно-прикладное искусство. Основной источник вдохновения для людей – удивительный мир природы. Область декоративно-прикладного искусства – украшение человека, создание художественно выполненного костюма.

Сходство и различие между произведениями народного и профессионального декоративно-прикладного искусства. Направления народного и декоративно-прикладного искусства: городское художественное ремесло и народные художественные промыслы.

Лекция 3. **Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство**

Ценность произведений декоративно-прикладного искусства. Отражение представления народа о мироздании, природе, красоте и гармонии, круговороте жизни природы и человека в народном искусстве. Содержание народного искусства в мировоззренческой сущности.

Духовный смысл народного искусства, его сущность как особого типа художественного творчества, развивающегося по своим законам и творческим принципам. Формы бытования народного искусства: наследуемое мастерство на основе непосредственной преемственности от мастера к мастеру, от отца к сыну; творчество единичных народных мастеров, тех, кто сохраняет коллективный художественный опыт, традиции; промыслы, развивающиеся стихийно; промыслы, организованные в мастерских с производственным оснащением, педагогическими кадрами.

Структура художественной культуры. Народное и профессиональное искусство. Механизмы сосуществования этих частей на основе выявления общего, объединяющего начала, специфики, различий между ними. Перспективы возрождения, успешного развития и сохранения народного художественного творчества.

Практическое занятие 3-4. **Виды декоративного искусства**

Общая природа традиционных художественных промыслов, различия между ними. Роспись по дереву: хохлома, городец, гжель. Керамика: гжельская, скопинская. Русская глиняная игрушка: дымковская, каргопольская, филимоновская. Элементы орнаментов в росписях глиняных игрушек, относящихся к разным промыслам. Русские деревянные игрушки. История возникновения промыслов, их современное развитие.

Лекция 4. **Основные понятия и категории народного декоративно-прикладного искусства**

Произведения декоративно-прикладного искусства, их направленность на художественный эффект: одежда, декоративные ткани, ковры, мебель, фарфор и другие художественные изделия. Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу, по технике выполнения.

Народный художественный промысел. Ремесленное дело его формы: домашний промысел, ремесло, кустарные промыслы. Основные принципы народного искусства: традиционность, коллективность, вариантность. Народный мастер, его творчество. Школа в народном искусстве.

Категории народного декоративно-прикладного искусства: целостность, космичность, стилеобразование.

Практическое занятие 5-7. **Центры декоративного искусства**

Хохлома. История возникновения и развития хохломской росписи. Разновидности хохломской росписи: верховое письмо, нижнее письмо, кудрина. Основные цвета, приёмы, орнаменты, используемые в хохломской росписи. Семёнов – центр современной Хохломы. Основные элементы росписи. Растительный орнамент.

Городец. История возникновения и развития городецкой росписи. Городецкие донца. Основные сюжеты. Современная городецкая роспись. Основные элементы росписи. Сочетание растительного орнамента с животными и людьми.

Гжель. История возникновения и развития гжельской росписи. Современная гжельская роспись. Основные элементы росписи. Растительный орнамент.

Лекция 5. **Композиция в декоративном искусстве**

Композиция как значимое соотношение частей художественного произведения в декоративном искусстве. Композиция – основа в создании декоративных изделий. Особенность композиции в народном искусстве – историко-художественный фундамент профессиональной архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, изобразительного искусства. Композиционная целостность в народном искусстве.

Активные элементы декоративной композиции. Свойства пространственной формы материальных предметов: геометрический вид (конфигурация), величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень.

Основные законы композиции: равновесие, единство и соподчинение. Композиционное равновесие – состояние композиции, при котором все её элементы сбалансированы между собой. Выражение гармоничной композиции в единстве пластического решения, образного и смыслового раскрытия темы, в единстве формообразования, колористического и фактурного решения. Композиционный центр – выразитель художественного образа, его организация.

Практическое занятие 8-9. **Композиция в декоративном искусстве, виды композиций**

Виды декоративных композиций: сюжетная; роспись, витраж; символическая. Симметричная и асимметричная композиции.

Виды композиций: фронтальная (плоская, рельефная); объёмная; глубинно-пространственная.

Лекция 6-7. **Орнамент – важнейшая часть народного и декоративного искусства**

Искусство орнамента. Орнамент – важнейшая часть народного и декоративного искусства, его назначение. Общие стилистические признаки орнаментального искусства. Орнамент как стиль эпохи. Исторические корни отдельных элементов орнамента. Фольклорно-поэтическое отношение к миру в мотивах орнамента в народном творчестве (солярные знаки: солнечные, знаки Земли, Воды, Огня и др.).

Орнамент и цвет. Воздействие цвета на психику человека. Основные цвета (белый, желтый, красный, зеленый, синий, черный), их значение. Сочетание цвета в орнаменте, его чередование. Связь выбора цвета с этнографической историей народа, его символическое значение. Характерные особенности работ народного прикладного искусства.

Орнамент как один из стилеобразующих элементов в искусстве. Границы орнамента и его роль в искусстве. Классификация орнаментов. Стиль и стилизация. Понятие мотива и раппорта. Средства выразительности орнаментальной композиции. Универсальные мотивы.

Орнамент Средневековья: романский и готический стили. Древнерусский орнамент. Символичность и связь орнамента с архитектурными формами. Единство орнаментального и изобразительного начала в романском и готическом орнаменте. Древнерусский орнамент. Сюжеты древнерусского орнамента

Практическое занятие 10-11. **Орнамент, его виды**

Виды орнамента в зависимости от характера мотивов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Типы орнамента по характеру композиционных схем: ленточный (фриз, бордюр, кайма), имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.).

Ритм в орнаменте. Приёмы в орнаментальной композиции. Раппортное повторение мотива, типы раппортных композиций.

Орнамент и симметрия. Стилизация в орнаменте. Общее стилевое решение орнамента.

Практическое занятие 12-13. **Язык орнамента в народной вышивке**

Язык орнамента в народной вышивке. Орнаментальная композиция с использованием традиционных образов и мотивов. Природный характер орнамента народных вышивок, вариативное богатство художественных решений традиционных образов и мотивов, их необыкновенно артистическая геометрическая трактовка (реальные образы как бы раскладываются на орнаментально-геометрические элементы), цветовой силуэтный узор нитяного рисунка, преобладание в узорах вышивки красного, дополненного другими цветами.

Особенность орнамента народов Поволжья.

Лекция 8-9. **Краткая история развития шрифта**

Этапы формирования письменности (Яманова Р.Р.). Эстетико-культурологическая роль и функции письменности. Основные виды письма. Пиктографическое письмо. Иероглифическое письмо. Слоговое письмо. Алфавитное письмо.

Письмена разных народов. Шумерское письмо. Хеттские письмена. Египетские письмена. Африканские письмена. Письмо острова Пасхи. Китайское письмо. Корейское письмо. Японское письмо. Вьетнамское письмо.

Алфавит и шрифт. Финикийское письмо. Греческое письмо. Латинское письмо Книгопечатание. Русское письмо. Шрифтовое искусство XX века.

Инициал. Орнамент. Росчерк.

Практическое занятие 14-15. **Шрифт и орнамент**

Инструментарий. Упражнение «Определение характера шрифта. Упражнение. «Выражение эмоций в шрифтовой или каллиграфической композиции». Упражнение «Пиктографическое сообщение». Упражнение «Приобретение навыков каллиграфии. Каллиграфический орнамент»

Краткое содержание курса (9 семестр)

Лекция 1-3. **Декоративное искусство в современном мире**

Отражение преемственности и развитие художественных традиций в современном декоративном искусстве. Разнообразие материалов, форм современного декоративного искусства, его особенности.

Возрождение художественных ремёсел в современное время: лоскутное шитьё (пэчворк), вышивка бисером, художественное шитьё (золотное, лицевое), нетканый гобелен, роспись пасхальных яиц и матрёшек. Бисероплетение как самостоятельное направление декоративного искусства в 90-е годы. Ландшафтный дизайн. Художественная кукла – самое молодое направление декоративного искусства России.

Практическое занятие 1-3. **Виды современного декоративного искусства**

Виды современного декоративного искусства (из ткани и волокнистых материалов).

Артишок – разновидность пэчворка, получившая своё название из-за сходства с плодами артишока (другие названия техники – «зубчики», «уголки», «чешуйки», «перья»).

Крейзи-квилт (с английского языка «сумасшедшие лоскутки») – состоит из соединения тканей разных по цвету и фактуре, которые сочетаются в неподвластные логике комбинации.

Джутовая филигрань – создание легких и изящных поделок из шпагата или толстой нити.

История, технология выполнения.

Виды современного декоративного искусства (из бумаги)

Айрис фолдинг («Радужное складывание») – техника складывания бумаги.

Декупаж – техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов.

Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking: scrap – вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении фотоальбомов, открыток.

История, технология выполнения.

Виды современного декоративного искусства (из разного материала)

Ассамбляж – техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая объёмные детали или целые предметы, аппликативно скомпонованные на плоскости как картина.

Коллаж – творческий жанр, когда произведение создаётся из вырезанных самых разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте.

Мозаика – способ создания изображения из маленьких элементов (материалы: бутылочные крышки, бусины, пуговицы, пластмассовые фишки, деревянные спилы веточек или спички, магнитные кусочки, стекляшки, керамические кусочки, мелкие камешки, ракушки, термо-мозаика, тетрис-мозаика, монетки, кусочки ткани или бумаги, зёрно, крупа, семена клёна, макароны, любой природный материал (чешуйки шишек, хвоя, арбузные и дынные семечки), стружки от карандаша, птичьи пёрышки и т.д.).

История, технология выполнения.

Практическое занятие 4-5. **Народные игрушки**

Игрушечные предметы в древности, их магический смысл. Изобразительность в игрушке. Сравнительный анализ разнообразных по форме игрушек, принадлежащих разным промыслам.

Роль тряпичной куклы. Виды кукол-закруток: берегиня, столбушка, кубышка-травница (составы Кубышки-Травницы, действие), целительная кукла «На здоровье», кукла-мотанка, «Неразлучники», «Крупеничка» (другие названия «Зернушка», «Зерновушка», «Горошинка»), Параскева Пятница, Хороводница-Колокольчик и др. История. Функции символа и оберега.

Практическое занятие 6-8. **Народный костюм**

Традиционная одежда разных народов. Черты национального своеобразия в одежде разных народов, ее функциональность и выражение народных представлений о красоте. Крестьянский костюм – образная модель мира, мироздания. Три яруса (верхний – небесный, средний – земной, нижний – подземный, подводный) в оформлении костюма. Дополнение одежды специальными украшениями, их значение. Цветовое решение.

Комплекс традиционной одежды народов Поволжья.

Лекция 4-5. **Возможности декоративно-прикладного искусства в развитии обучающихся**

Декоративно-прикладное искусство как средство обновления содержания образования и развития творчества младших школьников. Декоративно-прикладное искусство в организации досуга детей младшего школьного возраста. Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих способностей у младших школьников на занятиях по технологии и изобразительному искусству. Развитие творческой активности младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства. Формирование культурной идентичности младших школьников посредством декоративно-прикладного искусства.

Лекция 6-7. **Ознакомление младших школьников с декоративным искусством**

Подходы к изучению народной культуры, декоративного искусства в практике образования. Роль предметных областей. Задачи художественного развития учащихся.

Методика проведения занятий: общедидактические и специфические основы обучения, связанные с содержанием, методами освоения разных видов декоративного искусства, формы организации образовательной деятельности.

Деятельность учителя по организации учебного процесса при ознакомлении младших школьников с декоративным искусством. Методические решения в выборе многочисленных путей привлечения декоративного искусства на уроках и во внеурочной деятельности.

Практическое занятие 9-11. **Коллективная деятельность по созданию предметов декоративного искусства**

Организация творческого процесса в коллективной работе при создании изделий декоративного искусства. Условие осуществления коллективной работы. Роль характера отношений в коллективе учащихся в процессе выполнения совместной работы. Связь в коллективных формах декоративной деятельности процесса работы и продукта совместного творческого труда.

Виды коллективных работ, техники: панно, шкатулка, альбом, топиарий и др. (роспись, квиллинг, пэчворк, мозаика, аппликация, оригами и т.п.).

Лекция 8-9. **Воспитание младших школьников средствами декоративного искусства**

Актуальность проблемы воспитания младших школьников посредством народного декоративного искусства.

Значение декоративного искусства в воспитании младших школьников. Воспитание учащихся начальных классов средствами декоративного искусства: патриотическое, эстетическое, трудовое.

Развитие младших школьников в процессе художественной прикладной деятельности. Воспитательные возможности различных видов декоративного искусства.

Практическое занятие 12-14. **Проектирование творческих заданий для младших школьников**

Внеурочная деятельность и её роль в освоении декоративного искусства младшими школьниками.

Особенности внеурочного занятия. Нетрадиционные виды занятий: праздник, урок искусства, мини-мастерская по декоративному искусству, художественный салон, музей одной картины, выставка декоративного искусства, конференция учащихся, конкурс проектов и др. Проектирование конспекта занятия. Структура занятия. Организация творческой деятельности на занятии. Требования к оформлению конспекта занятия.

Методическое оснащение занятия. Подготовка дидактического материала.

Демонстрация фрагмента внеурочного занятия студентами. Анализ этапов, используемых методических приёмов.

Практическое занятие 15. **Информационно-коммуникационные технологии в освоении декоративного искусства**

Информационно-коммуникационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к народной культуре у детей младшего школьного возраста (художественные и документальные фильмы). Презентации, интерактивные игры, электронные учебники и пособия их роль в освоении декоративного искусства. Инновационные технологии в декоративно-прикладном искусстве.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения таблиц в ходе изложения материала, анализа программ, выполнения лабораторных практических заданий творческого характера. Аудиторные работы по проверке текущей успеваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта по 3-5 вопросов.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата;
- подготовки к защите контрольной работы;
- подготовка компьютерной презентации разработанного урока.

Тематика рефератов (8-9 семестр)

1. Символические образы народного искусства.
2. Художественно-образная модель мирового дерева.
3. Картина мироздания в образном строе крестьянских вещей.
4. Законы декоративного творчества в бытовых памятниках крестьянского искусства (В.С. Воронов).
5. Интерпретация древних образов в творчестве профессиональных художников декоративного искусства.
6. Разнообразие форм, материалов, декоративных элементов в крестьянском прикладном искусстве.
7. Связь образного строя крестьянских вещей с природой, мироощущением, мировоззрением народа.
8. Народное (крестьянское) прикладное искусство как сокровищница духовного, нравственного, эстетического опыта народа.
9. Черты национального своеобразия в произведениях крестьянского искусства: в декоре традиционного жилища, предметах крестьянского быта, орнаментах вышивки, одежды.
10. Форма изображения (обобщенно-лаконичная, условно-выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства.

11. Кукла – часть культуры всего человечества.
12. Кукла – знак человека, его игровой образ-символ.
13. Язык орнамента как своеобразная система письменности, в которой каждый знак несет определенный смысл.
14. Природный характер, вариативное богатство художественных решений традиционных образов и мотивов орнаментов народных вышивок.
15. Символика формы и цвета в орнаменте народной вышивки.
16. Роль украшения орнаментом жизненно важных участков в одежде.
17. Крестьянский костюм не просто одежда в привычном понимании, а образная модель мира, мироздания.
18. Современное выставочное искусство.
19. Пластический язык керамики, стекла, гобелена и т.п.
20. Поисковая деятельность младших школьников в процессе ознакомления с декоративным искусством.

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине «Декоративное искусство»

- подобрать 2 сценария детских праздников (уроков, внеурочных занятий), посвящённых ознакомлению младших школьников с народной культурой, декоративным искусством. Представить подробный анализ с учётом следующих позиций: информативность, отражение мировоззренческой сущности народной эстетики, воспитательная и образовательная ценность занятия;
- подобрать образцы предметов декоративнго искусства народов России, Поволжья для зрительного ряда к урокам литературного чтения, технологии, изобразительного искусства и др. (оригиналы, фотографии, иллюстрации);
- проиллюстрировать символический смысл вещей и декора на примере подлинных предметов быта (или их фотографий);
- разработать пособие для младших школьников о куклах-закрутках: берегиня, столбушка, кубышка-травница (составы Кубышки-Травницы, действие), целительная кукла «На здоровье», кукла-мотанка, «Неразлучники», «Крупеничка» (другие названия «Зернушка», «Зерновушка», «Горошинка»), Параскева Пятница, Хороводница-Колокольчик и др.;
- разработать пособие для младших школьников о росписи: Хохлома, Гжель, Городец;
- разработать рабочую тетрадь для младших школьников, сопроводив зрительными опорами (на поля тетради, с целью зрительного обеспечения, вынести отдельные фрагменты резного декора, вышивок, элементы символических образов, традиционной росписи, современных декоративных композиций и т.д.);
- разработать ЭОР – словарь «Декоративное искусство»;
- подобрать или разработать творческие задания для младших школьников по ознакомлению с декоративным искусством (предмет по выбору);
- подготовка презентации по изученной теме;
- проектирование уроков, внеурочных занятий, праздников, конкурсов;
- подобрать зрительный ряд: изображения резного декора деревенского дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма;
- разработать альбом «Народная вышивка».

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Заббарова М.Г. Формирование полиэтнической культуры младших школьников на идеях педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие / Е.А. Гринёва, М.Г. Заббарова, Л.Н. Белоногова. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 183 с.
2. Заббарова М.Г. Проектная деятельность в начальных классах: учебно-методическое

пособие / М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с.

3. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с.

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации	ОР-1: знает структуру, состав и дидактические единицы содержания преподаваемого предмета; традиционные и современные методы, средства и формы организации учебного процесса; основные приемы и методы решения проблем и задач предметной области; ОР-2: умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с современными требованиями к образованию; ОР-3: владеет навыком применения различных методов, приемов и технологий (в т.ч. информационных) в обучении преподаваемого предмета; ОР-4: знает основные теоретические положения для постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности; основные методы реализации воспитательной деятельности в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и ФГОС НОО ОР-5: умеет строить воспитательную деятельность детей в соответствии с требованиями ФГОС НОО и спецификой
1	ОС-1: выступление с презентацией «Символ в народном искусстве»	
2	ОС-2: творческое задание «Кукла-закрутка»	
3	ОС-3: выступление с презентацией «Виды декоративно-прикладного искусства»	
4	ОС-4: выступление с презентацией «Виды росписи»	
	ОС-5: творческое задание «Элементы росписи»	
5	ОС-6: выступление с презентацией «Виды композиций»	
	ОС-7: творческое задание «Построение композиции на объемном изделии»	
6	ОС-8: творческое задание на построение орнамента	
7	ОС-9: анализ текста	
	ОС-10: творческое задание «Зарисовка вышивки»	

8	ОС-11: творческая работа «Кукла в национальном костюме»	учебного предмета; общаться с детьми в курсе внеурочных занятий; ОР-6: владеет способами проектирования воспитательной деятельности; ОР-7: знает способы организации и оценки, различных видов внеурочной деятельности ребенка, методы и формы организации различных мероприятий на территории образовательной организации и за её пределами; ОР-8: умеет организовывать и оценивать различные виды внеурочной деятельности ребенка; применять основные методы организации различных мероприятий; ОР-9: владеет способами реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; методами и формами организации коллективных творческих дел ОР-10: знает педагогические закономерности, принципы и подходы к организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); возможности социокультурной среды и способы ее использования для решения образовательных задач; ОР-11: умеет формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; ОР-12: владеет способами организации развивающей образовательной среды для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов; способами использования элементов социокультурной среды в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности
9	ОС-12: творческая работа из ткани и волокнистых материалов	
10	ОС-13: творческая работа из бумаги	
11	ОС-14: творческая работа из разного материала	
12	ОС-15: творческая коллективная работа	
13	ОС-16: проектирование и презентация творческих заданий	
14-15	ОС-17: творческое задание «Интерактивное сопровождение образовательного процесса»	
16	**Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет с оценкой)** ОС-18: устное собеседование по билету **Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)** ОС-18: устное собеседование по билету	

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Декоративное искусство».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

8 семестр

ОС-18. Перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине «Декоративное искусство»

1. Многогранность понятия: крестьянское искусство, художественные промыслы, памятники мирового декоративного искусства, современное декоративное искусство.

2. Знаковая система народного искусства как выражение его смысла.
3. Обусловленность знакового строя национального орнамента и всех составляющих его элементов.
4. Символ в народном искусстве. Возникновение символов в человеческой культуре.
5. Значение символов: солнца, земли, плодородия, воды, дерева.
6. Народное искусство – это мир особого отношения человека к своему труду, к своей деятельности вообще и к жизни в целом.
7. Духовная и материальная ценность произведений народного искусства.
8. Природа основной источник вдохновения для людей.
9. Область декоративного искусства.
10. Сходство и различие между произведениями народного и профессионального декоративно-прикладного искусства.
11. Направления народного и декоративного искусства: городское художественное ремесло и народные художественные промыслы.
12. Игрушечные предметы в древности, их магический смысл.
13. Изобразительность в игрушке.
14. Сравнительный анализ игрушек, принадлежащих разным промыслам.
15. Содержание народного искусства в мировоззренческой сущности.
16. Духовный смысл народного искусства, его сущность как особого типа художественного творчества.
17. Формы бытования народного искусства.
18. Народное и профессиональное искусство. Механизмы их сосуществования.
19. Общая природа традиционных художественных промыслов.
20. Роспись по дереву: хохлома, городец, гжель.
21. Керамика: гжельская, скопинская.
22. Русская глиняная игрушка: дымковская, каргопольская, филимоновская.
23. Русские деревянные игрушки.
24. Классификация отраслей декоративного искусства по материалу, по технике выполнения.
25. Народный художественный промысел.
26. Основные принципы народного искусства.
27. Ремесленное дело его формы.
28. Народный мастер, его творчество.
29. Категории народного декоративного искусства.
30. Центр декоративного искусства – Хохлома.
31. Центр декоративного искусства – Городец
32. Центр декоративного искусства – Гжель.
33. Композиция – основа в создании декоративных изделий.
34. Композиционная целостность в народном искусстве.
35. Активные элементы декоративной композиции.
36. Основные законы композиции: равновесие, единство и соподчинение.
37. Виды декоративных композиций: сюжетная; роспись, витраж; символическая.
38. Симметричная и асимметричная композиции.
39. Орнамент – важнейшая часть народного и декоративного искусства, его назначение.
40. Общие стилистические признаки орнаментального искусства.
41. Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.
42. Орнамент и цвет.
43. Типы орнамента по характеру композиционных схем: ленточный, имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый.
44. Орнамент и симметрия.
45. Язык орнамента в народной вышивке.
46. Шрифт в орнаменте.
47. Краткая история развития шрифта.

9 семестр
ОС-18. Перечень вопросов к экзамену
по дисциплине «Декоративное искусство»

1. Народный костюм как образная летопись жизни наших предков.
2. Крестьянский костюм – образная модель мира, мироздания.
3. Отражение преемственности и развитие художественных традиций в современном декоративном искусстве.
4. Виды современного декоративного искусства.
5. Подходы к изучению народной культуры, декоративного искусства в практике образования.
6. Задачи художественного развития учащихся.
7. Деятельность учителя по организации учебного процесса при ознакомлении младших школьников с декоративным искусством.
8. Методические решения в выборе путей привлечения декоративного искусства на уроках и во внеурочной деятельности.
9. Коллективные формы декоративной деятельности.
10. Значение декоративного искусства в воспитании младших школьников.
11. Роль внеурочной деятельности в освоении декоративного искусства младшими школьниками.
12. Нетрадиционные виды занятий.
13. Организация творческой деятельности на занятии.
14. Развитие младших школьников в процессе художественной прикладной деятельности
15. Информационно-коммуникационные технологии в освоении декоративного искусства.
16. Декоративно-прикладное искусство как средство обновления содержания образования и развития творчества младших школьников.
17. Декоративно-прикладное искусство в организации досуга детей младшего школьного возраста.
18. Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих способностей у младших школьников на занятиях по технологии и изобразительному искусству.
19. Развитие творческой активности младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства.
20. Формирование культурной идентичности младших школьников посредством декоративно-прикладного искусства.
21. Современные технологии в декоративном искусстве.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр	Разбалловка	Посещен. лекционных занятий	Посещение практических занятий	Работа на занятиях	Индивидуаль-ное задание	Зачет с оценкой
8	по видам работ	9 х = 9 баллов	15 х 1= 15 баллов	15 х 12= 180	32 балла	64 балла
	суммарный макс. балл	9 баллов max	15 баллов max	180 баллов max	32 балла max	300 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 8 семестра

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр	Разбалловка	Посещен. лекционных занятий	Посещение практических занятий	Работа на занятиях	Индивидуаль-ное задание	Экзамен
9	по видам работ	9 х = 9 баллов	15 х 1= 15 баллов	15 х 12= 180	32 балла	64 балла
	суммарный макс. балл	9 баллов max	15 баллов max	180 баллов max	32 балла max	300 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 9 семестра

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий (8 семестр)

Практическое занятие 1-2. Образный язык декоративного искусства

Рассматриваемые вопросы:

1. Символ в народном искусстве.
2. Значение символов.
   2.1. Символ солнца
   2.2. Символ земли
   2.3. Символ плодородия
   2.4. Символ воды
   2.5. Символ дерева.
3. Древние образы в народном искусстве (резьбе, росписи, вышивке).

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выступление с презентацией.

Практическое занятие 3-4. Виды декоративного искусства

Рассматриваемые вопросы:

1. Традиционные художественные промыслы.
2. Роспись по дереву: хохлома, городец, гжель.
3. Керамика: гжельская, скопинская.
4. Русская глиняная игрушка: дымковская, каргопольская, филимоновская.
5. Элементы орнаментов в росписях глиняных игрушек.
6. Русские деревянные игрушки.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, презентация видов декоративнго искусства.

Практическое занятие 5-7 Центры декоративного искусства

Рассматриваемые вопросы:

1. Хохлома. История возникновения и развития хохломской росписи. Разновидности хохломской росписи: верховое письмо, нижнее письмо, кудрина. Основные цвета, приёмы, орнаменты, используемые в хохломской росписи. Семёнов – центр современной Хохломы (основные элементы росписи, растительный орнамент).
2. Городец. История возникновения и развития городецкой росписи. Городецкие донца. Основные сюжеты. Современная городецкая роспись (основные элементы росписи; сочетание растительного орнамента с животными и людьми).
3. Гжель. История возникновения и развития гжельской росписи. Современная гжельская роспись (основные элементы росписи; растительный орнамент).

Активная форма: обсуждение вопросов темы, презентация видов росписи, выполнение практического задания (элементы росписи).

Практическое занятие 8-9. Композиция в декоративном искусстве, виды композиций

Рассматриваемые вопросы:

1. Виды декоративных композиций:
   - сюжетная: роспись, витраж;
   - символическая.
2. Симметричная и асимметричная композиции.
3. Виды композиций:
   - фронтальная: плоская, рельефная;
   - объёмная;
   - глубинно-пространственная.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выступление с презентацией, выполнение творческого задания.

Практическое занятие 10-11. Орнамент, его виды

Рассматриваемые вопросы:

1. Виды орнамента в зависимости от характера мотивов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.
2. Типы орнамента по характеру композиционных схем: ленточный (фриз, бордюр, кайма), имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.).
3. Ритм в орнаменте. Приёмы в орнаментальной композиции. Раппортное повторение мотива, типы раппортных композиций.
4. Орнамент и симметрия.
5. Стилизация в орнаменте.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выполнение творческого задания (составление композиции в круге, квадрате, полосе).

Практическое занятие 12-13. Язык орнамента в народной вышивке

Рассматриваемые вопросы:

1. Язык орнамента в народной вышивке.
2. Орнаментальная композиция с использованием традиционных образов и мотивов.
3. Природный характер орнамента народных вышивок, вариативное богатство художественных решений традиционных образов и мотивов.
4. Цветовой силуэтный узор нитяного рисунка, преобладание в узорах вышивки красного, дополненного другими цветами.
5. Особенность орнамента народов Поволжья.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, анализ предложенного текста, выполнение творческого задания.

Практическое занятие 14-15. Шрифт и орнамент.

Выполнение практических заданий (Наумова, С.В., Шрифт и орнамент: практикум).

Упражнение 1. Определение характера шрифта.

Задачи:

1.Почувствовать и вербализовать эмоциональный заряд выбранного шрифта.

2. Понять, как пластическое решение шрифта «работает» на его характер.

3. Развивать техническое и художественное мастерство, совершенствовать чувство композиции.

Содержание работы

Выберите любой понравившийся вам шрифт (не нужно придумывать своего, возьмите готовый из электронной библиотеки или с любого полиграфического продукта).

Продумайте композицию, состоящую из небольшого текста (например, название шрифта) и персонажа, наиболее точно выражающего характер этого шрифта.

Как можно более точно скопируйте шрифт, написав его название.

Если вы не знаете названия этого шрифта, придумайте свое, наиболее, с вашей точки зрения, подходящее.

Нарисуйте персонаж, максимально точно выражающий характер выбранного шрифта.

Желательно, чтобы графическая техника (линия и пятно), в которой вы будете рисовать персонаж, характер пластики линии соответствовали пластическому решению шрифта.

На обороте листа в свободной форме опишите характер шрифта и персонажа.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, перо, черная тушь. Возможно исполнение черной гелевой ручкой.

Основные ошибки: самостоятельное придумывание шрифта; несоответствие графической техники отрисовки персонажа заявленному эмоциональному образу: например,

заявляется динамичный, легкий, свободный шрифт, а персонаж отрисовывается в медленном ритме, основательно, с множеством необязательных деталей.

Рис. 2. Характер шрифта. Примеры выполнения упражнения 1

Рис. 3. Выражение эмоций через характер графики букв. Пример выполнения упражнения 2

Упражнение 2. Выражение эмоций в шрифтовой или каллиграфической композиции

Задачи:

1. Выразить заданное эмоциональное состояние через пластический характер шрифтовой или каллиграфической композиции.
2. Понять, как пластическое решение шрифта «работает» на его эмоциональную выразительность.
3. Развивать техническое и художественное мастерство, совершенствовать чувство композиции.

Содержание работы

На листе формата А4 напишите или нарисуйте 5 раз одно и то же сочетание букв, например, «ABCDEF»; или слово «emotion», каждый раз стараясь выразить одно из следующих эмоциональных состояний:

– спокойствие, – страх, – гнев, – радость, – грусть.

Само сочетание букв не должно информировать о характере эмоционального состояния; порядок выражения эмоций произвольный.

Не допускается введение узнаваемых изображений, связанных с выражением эмоционального состояния, нужно выразить его прежде всего через пластику шрифта и композицию. Возможно применение цвета.

Буквы могут быть исполнены в любой технике ручной графики: вы можете их написать, нарисовать, получить с помощью клякс и пр. Использование компьютера исключено.

Материалы и инструменты: бумага формата А4 и любые материалы для ручной графики.

Основные ошибки: включение поясняющих изображений.

Упражнение 3. Пиктографическое сообщение

Задачи:

1. Прочувствовать, каким образом произошло развитие пиктографического письма из образно-картинного.
2. Понять, чем знаковое изображение отличается от любого другого.
3. Получить навык работы с пиктограммами.

Содержание работы:

Выберите любой понравившийся вам достаточно широко известный афоризм, пословицу или поговорку.

Выразите его с помощью пиктограмм: знаков, обозначающих конкретный предмет или действие.

Постарайтесь свести к минимуму количество используемых элементов (как самих пиктограмм, так и образующих их линий и пятен). Не используйте штриховку, пуантель и другие средства градаций тона. Не используйте слишком тонких линий (работа должна хорошо читаться с задней парты). Ваши Пиктограммы должны представлять собой, по сути, «голые» графемы, которые для удобства восприятия и быстроты воспроизведения проще всего нарисовать круглым фломастером.

На обороте листа напишите текст, который на лицевой стороне вы выразили с помощью пиктограмм.

Нужно отрисовать таким образом 3 афоризма, пословицы или поговорки. Вы можете их закомпоновать как на одном листе любого формата, так и каждый на отдельном листе.

Материалы и инструменты: бумага любого формата, гелевая ручка или круглый фломастер. Возможно исполнение пером и черной тушью.

Основные ошибки: наличие лишних деталей в графике, слишком сильный контраст чересчур тонкой линии и пятна, уход в станковую графику, использование фонетических знаков, из-за чего вместо пиктографического сообщения получается ребус.

Рис. 4. Пиктографическое сообщение. Примеры выполнения упражнения 3

Планы практических занятий (9 семестр)

Практическое занятие 1-3. Виды современного декоративного искусства

Рассматриваемые вопросы:

1. *Виды современного декоративного искусства* (из ткани и волокнистых материалов).

1.1. Артишок – разновидность пэчворка, получившая своё название из-за сходства с плодами артишока (другие названия техники – «зубчики», «уголки», «чешуйки», «перья»).

1.2. Крейзи-квилт (с английского языка «сумасшедшие лоскутки») – состоит из соединения тканей разных по цвету и фактуре, которые сочетаются в неподвластные логике комбинации.

1.3. Джутовая филигрань – создание легких и изящных поделок из шпагата или толстой нити.

1.4. История, технология выполнения.

2. *Виды современного декоративного искусства* (из бумаги)

2.1. Айрис фолдинг («Радужное складывание») – техника складывания бумаги.

2.2. Декупаж – техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов.

2.3. Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking: scrap – вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении фотоальбомов, открыток.

2.4. История, технология выполнения.

3. *Виды современного декоративного искусства* (из разного материала)

3.1. Ассамбляж – техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая объёмные детали или целые предметы, аппликативно скомпонованные на плоскости как картина.

3.2. Коллаж – творческий жанр, когда произведение создаётся из вырезанных самых разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте.

3.3. Мозаика – способ создания изображения из маленьких элементов.

3.4. История, технология выполнения.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выполнение творческих работ.

Практическое занятие 4-5. Народные игрушки

Рассматриваемые вопросы:

1. Игрушечные предметы в древности, их магический смысл.
2. Изобразительность в игрушке.
3. Игрушки, принадлежащие разным промыслам.
4. Роль тряпичной куклы.
5. Виды кукол-закруток: берегиня, столбушка, кубышка-травница (составы Кубышки-Травницы, действие), целительная кукла «На здоровье», кукла-мотанка, «Неразлучники», «Крупеничка» (другие названия «Зернушка», «Зерновушка», «Горошинка»), Параскева Пятница, Хороводница-Колокольчик и др. История. Функции символа и оберега.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выполнение творческого задания.

Практическое занятие 6-8. Народный костюм

Рассматриваемые вопросы:

1. Традиционная народная одежда.
2. Черты национального своеобразия в одежде разных народов, ее функциональность и выражение народных представлений о красоте.
3. Крестьянский костюм – образная модель мира, мироздания.
4. Три яруса (верхний – небесный, средний – земной, нижний – подземный, подводный) в оформлении костюма.
5. Дополнение одежды специальными украшениями, их значение.
6. Цветовое решение костюма.
7. Комплекс традиционной одежды народов Поволжья.

Активная форма: обсуждение вопросов темы (дискуссия), выполнение творческой работы.

Практическое занятие 9-11. Коллективная деятельность по созданию предметов декоративно-прикладного искусства

Рассматриваемые вопросы:

1. Организация творческого процесса в коллективной работе при создании изделий декоративно-прикладного искусства. Условие осуществления коллективной работы.
2. Роль характера отношений в коллективе учащихся в процессе выполнения совместной работы.
3. Связь в коллективных формах декоративной деятельности процесса работы и продукта совместного творческого труда.

4. Виды коллективных работ (техники: панно, шкатулка, альбом, топиарий и др. (роспись, квиллинг, пэчворк, мозаика, аппликация, оригами и т.п.)).

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выполнение творческой коллективной работы.

Практическое занятие 12-14. Проектирование и презентация занятия внеурочной деятельности

Рассматриваемые вопросы:

1. Внеурочная деятельность и её роль в освоении декоративного искусства младшими школьниками.
2. Особенности внеурочного занятия.
3. Нетрадиционные виды занятий: праздник, урок искусства, мини-мастерская по декоративно-прикладному искусству, художественный салон, музей одной картины, выставка декоративно-прикладного искусства, конференция учащихся, конкурс проектов и др.
4. Проектирование творческих заданий для младших школьников, их анализ.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, проектирование и презентация творческих заданий.

Практическое занятие 15. Информационно-коммуникационные технологии в освоении декоративного искусства

Рассматриваемые вопросы:

1. Информационно-коммуникационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
2. Видеоматериалы как средство воспитания ценностного отношения к народной культуре у детей младшего школьного возраста (художественные и документальные фильмы).
3. Презентации, интерактивные игры, электронные учебники и пособия их роль в освоении декоративного искусства.

Активная форма: обсуждение вопросов темы, выполнение творческого задания.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956.

2. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития; учебное пособие / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 112 с. – (Изобразительное искусство). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776.

Дополнительная литература

1. Миненко Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири: учебное пособие / Л.В. Миненко. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – 111 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227748.

2. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / В.Н. Молотова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 288 с.: ил. –

(Среднее профессиональное образование). – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1209282.

Интернет ресурсы

Культура.РФ. https://www.culture.ru/