

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Костромской государственный университет»

(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОРНАМЕНТ В ЮВЕЛИРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Направление подготовки:

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Направленность:

Современные технологии ювелирно-художественных производств

Квалификация выпускника: **бакалавр**

**Кострома
2020**

Рабочая программа дисциплины «Орнамент в ювелирно-художественных изделиях» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 961.

Разработал: Заева Н.А., доцент кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса, член ТСХР

Рецензент: Колодий-Тяжов Л.А., доцент кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса, к.э.н., доцент

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры № 9 от 23.04.2020 г.

Заведующий кафедрой Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Шорохов С.А., к.т.н., доцент

подпись

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры № 7 от 10.03.2021 г.

Заведующий кафедрой Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Шорохов С.А., к.т.н., доцент

подпись

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры № 10 от 10.06.2022 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры № ___ от _____ г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: основной целью курса «Орнамент в ювелирно-художественных изделиях» является подготовка студентов, владеющих достаточным объемом знаний и навыков, необходимым для создания декоративных композиций, индивидуальных высокохудожественных изделий. Так же в процессе изучения курса происходит формирование профессионального мышления будущего специалиста, имеющего представление об орнаментальном искусстве, его истории и его роли в декоративно-прикладном искусстве.

Задачи дисциплины:

- изучение основных вопросов теории орнамента;
- овладение системой знаний об исторической эволюции орнамента, ее общих закономерностях;
- формирование представления об основных этапах, стилях и характерных чертах орнамента в разные эпохи;
- развитие навыков анализа природы и специфики орнамента;
- изучение художественно-композиционного построения и цветовой композиции орнамента;
- развитие творческого мышления на базе изучения художественного наследия орнамента;
- получение представлений о возможностях использования приобретенных в рамках дисциплины знаний в практике проектирования ювелирно-художественных изделий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Освоить компетенции:

ПК-1 – готов к разработке художественных приемов дизайна при создании и реставрации художественно-промышленной продукции

Код и содержание индикаторов компетенций:

ИД-2ПК-1 – знает композиционные закономерности;

ИД-3ПК-1 – знает пропорции; правила использования цвета в промышленном дизайне;

ИД-9ПК-1 – умеет разработать компоновочные и композиционные решения;

ИД-10ПК-1 – владеет художественными навыками.

Знать:

- теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции;
- приемы работы в макетировании, моделировании, с цветом и цветовыми композициями; способы обоснования художественного замысла дизайн-проекта;
- основные этапы разработки проекта;
- принципы выполнения эскиза и проекта с использованием различных графических средств и приемов.

Уметь:

- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их при проектировании любого объекта;
- собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- определять цели и задачи, содержание проекта;
- анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Владеть:

- навыками линейно-конструктивного построения и пониманием принципов выбора техники исполнения конкретного рисунка;

- уверенно приемами работы в проектировании орнаментальных композиций;
- начальными навыками проектирования ювелирно-художественных изделий;
- навыками подачи технических эскизов;
- навыками создания комплексных функциональных и композиционных решений при разработке проекта

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части учебного плана. Изучается в 6 семестре очной формы обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом междисциплинарных связей.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:

Основы проектной деятельности, Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий, Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства, Технический рисунок.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий, Основы производственного мастерства, Формообразующие операции в ювелирном производстве, Аддитивные технологии, Технологическая практика.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма
	6 семестр
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	54
Лекции	–
Практические занятия	–
Лабораторные занятия	54
ИКР	0,25
Самостоятельная работа в часах	17,75
Форма промежуточной аттестации	Зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	–
Практические занятия	–
Лабораторные занятия	54
Консультации	–
Зачет/зачеты	–
Экзамен/экзамены	–
Курсовые работы	–
Курсовые проекты	–
Всего	54

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план учебной дисциплины

Очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е./час	Аудиторные			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
<i>Семестр 6</i>						
1.	Раздел 1. «История становления и развития орнамента».	34	–	–	24	10
1.1	Значение орнамента в истории культуры. Генезис и семантика орнаментального образования.	2,5	–	–	2	0,5
1.2	Орнамент Древнего Египта и Месопотамии.	3	–	–	2	1
1.3	Орнамент Древней Греции и Рима.	6	–	–	4	2
1.4	Орнамент эпохи Средневековья.	4,5	–	–	4	0,5
1.5	Орнамент арабо-мусульманских стран и стран Дальнего Востока	6	–	–	4	2
1.6	Геометрические мотивы орнамента Западной Европы.	6	–	–	4	2
1.7	Русские узоры и орнаменты.	6	–	–	4	2
2.	Раздел 2. Орнамент в ювелирно-художественных изделиях.	38	–	–	26	7,75
2.1	Выразительные особенности колорита в орнаментах.	6	–	–	4	1,35
2.2	Применение цвета в дизайн-проектировании орнаментальных композиций.	6	–	–	4	1,5
2.3	Применение орнаментальных композиций в ювелирно-художественных изделиях исторических эпох.	8	–	–	6	1,5
2.4	Стилизация орнаментальных композиций в проектировании ювелирно-художественных изделий с учетом материалов, технологий и способов изготовления.	8	–	–	6	2
2.5	Современный орнамент в проектировании ювелирно-художественных изделий и арт-объектов ДПИ.	10	–	–	6	1,4
	Итого за 6 семестр:	2/72	–	–	54	17,75

5.2. Содержание:

Раздел 1. «История становления и развития орнамента».

1.1. Значение орнамента в истории культуры. Генезис и семантика орнаментального образования. Понятие термина «орнамент». Генезис и семантика орнаментального образования. Происхождение орнамента, его связь с древнейшей мифологией. Отражение в орнаменте многовекового опыта людей, мировоззрения. Происхождение орнамента, его связь с древнейшей мифологией. Универсальные мотивы и композиции орнамента. Орнамент и вещь. Особенности их взаимосвязи. Классификация орнамента (геометрический, растительный и др.). Символика орнамента. Орнамент первобытных народов. Орнамент кочевых народов, «звериный стиль». Скифский орнамент.

1.2. Орнамент Древнего Египта и Месопотамии. Религиозная символика орнамента Древнего Египта. Связь орнамента с архитектурой. Орнамент в мебели Древнего Египта. Основные орнаментальные мотивы и их содержание. Особенности цветового решения в орнаменте Древнего Египта. Ассиро-Вавилонский орнамент, его связь с искусством Древнего Египта. Геометрический характер мотивов орнамента Месопотамии. Основные цветовые решения орнамента Месопотамии.

1.3. Орнамент Древней Греции и Рима. Орнамент Эгейского мира. Образное и мифологическое начало. Крит, Микены. Развитие греческого орнамента в эпоху архаики, классики. Орнамент эллинизма. Основные мотивы греческого орнамента (геометрический, растительный и др.). Орнамент в греческой мебели. Этрусский орнамент и его особенности. Основные типы римского орнамента. Основные римские живописные стили.

1.4. Орнамент эпохи Средневековья. Стилистика кельтского орнамента. Романский орнамент и его орнаментально-декоративные свойства. Влияние византийских традиций на орнамент средних веков. Основные элементы романского орнамента. Орнамент рукописей романской эпохи. Готический орнамент. Его символика. Растительные мотивы готического орнамента. Ажурный орнамент в камне, архитектуре. Византийский орнамент. Слияние эллинистических, восточных и христианских традиций.

1.5. Орнамент арабо-мусульманских стран и стран Дальнего Востока. Влияние религиозных воззрений на становление орнамента арабо-мусульманского мира. Связь арабо-мусульманского орнамента с архитектурой. Основные разновидности арабского орнамента. Арабский арабеск. Ислими, сталактитовый, гирих, куфи, насхи и др. Орнамент Древней Индии.

1.6. Геометрические мотивы орнамента Западной Европы. Квадрат, шашечный узор, прямоугольник, ромб, ласточкин хвост, круг, многоконечная звезда.

1.7. Русские узоры и орнаменты. Орнаментальные мотивы древней Руси. Трансформации русского орнамента. Современный русский орнамент.

Раздел 2. Орнамент в ювелирно-художественных изделиях

2.1. Выразительные особенности колорита в орнаментах. Типы цветовой композиции: Монохромия. Полярная цветовая композиция.

2.2. Применение цвета в дизайн-проектировании орнаментальных композиций.

2.3. Применение орнаментальных композиций в ювелирно-художественных изделиях исторических эпох.

2.4. Стилизация орнаментальных композиций в проектировании ювелирно-художественных изделий согласно материалов, технологий и способов изготовления.

2.5. Современный орнамент в проектировании ювелирно-художественных изделий и арт-объектов ДПИ.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
<i>Семестр 6</i>					
1.	Раздел 1. «История становления и развития орнамента».		10		
1.1	Значение орнамента в истории культуры. Генезис и семантика орнаментального образования.	Изучение источников литературы. Информационный поиск.	0,5	1,2,3,4,5	Устный опрос
1.2	Орнамент Древнего Египта и Месопотамии.	Изучение источников литературы. Информационный поиск.	1	1,2,3,4,5	Устный опрос
1.3	Орнамент Древней Греции и Рима.	Изучение источников литературы. Информационный поиск.	2	1,2,3,4,5	Собеседование
1.4	Орнамент эпохи Средневековья.	Изучение источников литературы. Подготовка доклада.	0,5	1,2,3,4,5	Письменный опрос
1.5	Орнамент арабo-мусульманских стран и стран Дальнего Востока	Информационный поиск. Написание реферата.	2	1,2,3,4,5	Защита реферата
1.6	Геометрические мотивы орнамента Западной Европы.	Изучение источников литературы.	2	1,2,3,4,5	Письменный опрос
1.7	Русские узоры и орнаменты.	Изучение источников литературы. Разработка презентации.	2	1,2,3,4,5	Защита презентации
2.	Раздел 2. Орнамент в ювелирно-художественных изделиях.		12		
2.1	Выразительные особенности колорита в орнаментах.	Выполнение графической работы.	2	1,2,3,4,5	Проверка индивидуальных творческих заданий. Просмотр.
2.2	Применение цвета в дизайн-проектировании орнаментальных композиций.	Выполнение графической работы.	2	1,2,3,4,5	Проверка индивидуальных творческих заданий. Просмотр.

2.3	Применение орнаментальных композиций в ювелирно-художественных изделиях исторических эпох.	Выполнение графической работы.	2	1,2,3,4,5	Проверка индивидуальных творческих заданий. Просмотр.
2.4	Стилизация орнаментальных композиций в проектировании ювелирно-художественных изделий согласно материалов, технологий и способов изготовления.	Выполнение графической работы.	2	1,2,3,4,5	Проверка индивидуальных творческих заданий. Просмотр.
2.5	Современный орнамент в проектировании ювелирно-художественных изделий и арт-объектов ДПИ.	Выполнение графической работы.	4	1,2,3,4,5	Проверка индивидуальных творческих заданий. Просмотр.
	Подготовка к экзамену.	Оформление графических работ.	36	1,2,3,4,5	Защита проекта. Просмотр
	Итого за 6 семестр:		58		

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину

Для достижения поставленных целей и задач дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала дисциплин с использованием компьютерных технологий;

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

Во время аудиторных занятий рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы; при разборе особенностей дисциплины рекомендуется следовать указаниям преподавателя. Если какое-то объяснение кажется непонятным, следует немедленно задать вопрос преподавателю. Для формирования необходимых компетенций рекомендуется принимать активное участие в обсуждении ставящихся перед аудиторией вопросов, участвовать в организуемых преподавателем формах работы.

При подготовке к лабораторным занятиям обучающийся в обязательном порядке изучает теоретический материал в соответствии с перечнем основной учебной литературы и методическими указаниями: наглядно-методическое пособие – подборка образцов студенческих работ по темам (из методического фонда кафедры).

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Значение орнамента в истории культуры. Генезис и семантика орнаментального образования. Понятие термина «орнамент».

2. Орнамент Древнего Египта и Месопотамии. Религиозная символика орнамента Древнего Египта. Связь орнамента с архитектурой. Орнамент в мебели Древнего Египта.
3. Орнамент Древней Греции и Рима. Орнамент Эгейского мира. Образное и мифологические начало.
4. Орнамент эпохи Средневековья. Стилистика кельтского орнамента. Романский орнамент и его орнаментально-декоративные свойства. Влияние византийских традиций на орнамент средних веков.
5. Орнамент арабо-мусульманских стран и стран Дальнего Востока. Влияние религиозных воззрений на становление орнамента арабо-мусульманского мира.
6. Геометрические мотивы орнамента Западной Европы. Квадрат, шашечный узор, прямоугольник, ромб, ласточкин хвост, круг, многоконечная звезда.
7. Русские узоры и орнаменты. Орнаментальные мотивы древней Руси. Трансформации русского орнамента. Современный русский орнамент.
8. Выразительные особенности колорита в орнаментах. Типы цветовой композиции: Монохромия. Полярная цветовая композиция.
9. Применение цвета в дизайн-проектировании орнаментальных композиций.
10. Применение орнаментальных композиций в ювелирно-художественных изделиях исторических эпох.
11. Стилизация орнаментальных композиций в проектировании ювелирно-художественных изделий с учетом свойств материалов, технологий и способов изготовления.
12. Современный орнамент в проектировании ювелирно-художественных изделий и арт-объектов ДПИ.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	Буткевич, Л.М. История орнамента : учеб. пособие/ Л.М. Буткевич. - 2-е изд., испр. И дополн. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 272 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-00891-7	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55836
2	Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1	http://znanium.com/catalog/product/54468 <u>5</u>
3	Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омеляненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0	http://znanium.com/catalog/product/55000 <u>3</u>
<i>б) дополнительная:</i>		

4	Семенов О.С. Авторское оружие: Создание образа, отделка / О.С. Семенов. - Москва : Аделант, 2009. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-93642-181-5	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254151
5	Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн.	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «Университетская библиотека online» <http://biblioclub.ru>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Ж-204 учебная аудитория для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, курсового и дипломного проектирования	Рабочие места студентов: стол – 15 шт., стулья – 30 шт. Рабочее место преподавателя: стол – 1 шт., стул – 1 шт. Доска меловая – 1 шт. Шкаф с остеклением для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала – 1 шт. Технические средства обучения: Проек. ASER P1276 – 1 шт., Экран на штативе APOLLO-T – 1 шт., С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945 – 1 шт.	Microsoft Windows XP Professional, версия 2002 ServicePack3 76456-642-8256356-23551 915 лицензий.