

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Декан художественного факультета
_____ Н.А.Попович
«22» апреля 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная

Профиль «Художественная керамика»

Квалификация
Художник декоративно-прикладного искусства

Владивосток 2024

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень высшего образования – бакалавриат)
профиль:	<i>Художественная керамика</i>
Утверждён:	Приказом Минобрнауки России от «13» августа 2020 г. № 1010
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 26 августа 2020 г. № 59494
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	И.о. ректора ДВГИИ О.В.Перич 22.04.2024г.
Одобен:	Решением Ученого совета 22.04.2024 г., протокол № 7
Кафедра, реализующая дисциплину	кафедра живописи и рисунка
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра живописи и рисунка
Примерная образовательная программа утверждена:	
Составитель:	доцент А.А. Енин, доцент Е.Г. Лапо
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры живописи и рисунка № 6 от «06» марта 2024г.
Согласована:	Зав. кафедрой – А.А. Енин _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

Формирование профессиональных знаний и навыков, развитие творческих способностей будущего художника декоративно прикладного искусства необходимых для проектирования изделий художественной керамики.

Задачи дисциплины:

- заложить прочные основы художественной грамоты, необходимые для самостоятельной творческой работы;
- приобретение студентами реальных представлений о процессе художественно-промышленного производства;
- формирование навыка грамотного построения рабочего процесса, необходимого для качественного выполнения работ с изделиями для серийного, массового и индивидуального производства;
- умение использовать разнообразные технологии, приемы и материалы для успешного воплощения творческих замыслов.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина **«История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства»** участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций **УК-5, ОПК-1, ОПК-2.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.2 Интерпретирует историю России в контексте мирового социально-исторического развития	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: <ul style="list-style-type: none">- последовательность сбора информации;- методы отбора и систематизации информации;
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте	ОПК-1.1 Знает главные этапы художественного освоения мира человеком; специфические средства выразительности, присущие различным видам искусства, в том числе декоративно-прикладному искусству и народным промыслам. ОПК-1.2 Умеет анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;	<ul style="list-style-type: none">- структуру анализа произведений декоративно-прикладного искусства;- этапы ведения исследования, предусмотренного темами рефератов и докладов;- основные объективные критерии оценки произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Уметь: <ul style="list-style-type: none">- находит и систематизирует информацию по истории декоративно-прикладного искусства и

сте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию. ОПК-1.3 Владеет основной терминологией и навыками анализа художественных произведений.	народных промыслов; - классифицирует данную информацию по степени надежности и научной значимости; - умеет пользоваться основными объективными критериями оценки произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов; участвовать в научно-практических конференциях	ОПК-2.1 Знает основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям ОПК-2.3 Владеет навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных, навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); подготовки докладов для научно-практических конференций.	- умеет при анализе изделия декоративно-прикладного искусства устанавливать причинно-следственные связи в плане выявления взаимосвязи: функциональность – конструктивность – декоративность. Владеть: - навыками работы с научно-методической литературой, отбором и систематизацией культурно-исторических фактов и событий; - навыками художественного анализа изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Самос тоятел ьная работа	Кон- троль	Всего часов	Форма промежуточ ной аттестации
	Контактная работа											
	Всего	Из них:										
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА					
3	34	17		17				38		72	Зачет с оценкой	
Общая трудоемкость, часы											72	
Зачетные единицы											2	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Семинар	Самостоятельная работа	Всего
3 семестр					
1.	Введение. Материалы и технологии ДПИ	2	2	10	14
2.	Декоративно-прикладное искусство Древнего мира	2	2	2	6
3.	ДПИ Средних веков Византии Западной Европы, России, стран Азии	4	4	6	14
4.	ДПИ Европы эпохи Возрождения, XVII и XVIII веков.	2	2	4	8
5.	ДПИ России X-XVIII веков	3	4	10	17
6.	ДПИ Западной Европы и РоссииXIX-XXI веков.	2	2	4	8
7.	Дизайн и современные направления прикладных искусств.	2		2	4
	Зачет с оценкой		1		1
ИТОГО:		17	17	38	72

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекционных заданий

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
3 семестр	
1 Введение. Материалы и технологии ДПИ	<p>Определение и понятия ДПИ и других видов искусств. Виды ДПИ. Теория орнамента. Виды орнамента. Выразительные средства орнамента.</p> <p>Теория формы в ДПИ. Единство и противоречие формы и декора.</p> <p>Символика орнамента и формы.</p> <p>Материалы и технологии ДПИ</p>
2. Декоративно-прикладное искусство Древнего мира	<p><i>ДПИ Древнего Египта.</i></p> <p>Географические, исторические, экономические и политические условия. Периодизация. Камень. Керамика. Стекло. Металлы. Дерево. Ткани. Ювелирное дело. Мебель. Декоративная живопись. Особенности египетского стиля.</p> <p><i>ДПИ Древней Греции и Древнего Рима.</i></p>

	<p>Географические, исторические, экономические и политические условия. Периодизация. Камень. Керамика. Металл. Текстиль. Ювелирное дело. Мебель. Стекло. Декоративная живопись. Интерьерные стили.</p>
<p>3. ДПИ Средних веков Византии Западной Европы, России, стран Азии</p>	<p><i>ДПИ Византии</i> Исторический обзор. Экономические связи. Периодизация. Христианство и декоративное искусство. Камень. Керамика. Стекло. Металл. Ткани. Ювелирное дело. Мебель. Искусство коптов.</p> <p><i>ДПИ Древней Руси.</i> Географические, исторические, экономические и политические условия. Периодизация. Влияние Византии и Востока. Религия и декоративное искусство. Декоративное искусство языческой Руси. Христианское декоративное искусство. Светское декоративное искусство. Камень. Дерево. Металл. Одежда и мебель. Ювелирное искусство. Вышивка и кружево. Ткачество.</p> <p><i>ДПИ Западной Европы романского и готического стилей.</i> Исторический обзор. Периодизация. Христианский мир Западной Европы. Религия и декоративное искусство. Особенности готического стиля. Камень. Керамика. Металл. Стекло. Дерево. Ювелирное искусство. Ткани. Миниатюра и декор книг. Мебель. Декоративная живопись.</p>
<p>4. ДПИ Европы эпохи Возрождения, XVII и XVIII веков</p>	<p><i>ДПИ Италии эпохи Возрождения</i> Исторический обзор. Периодизация. Особенности художественной реформы эпохи. Светский характер искусства. Камень. Керамика. Стекло. Металлы. Дерево. Мебель. Ткани. Ювелирное искусство. Декоративная живопись.</p> <p><i>ДПИ стиля барокко.</i> Исторический обзор. Мировоззренческий фактор. Светский характер искусства. Сложение различных школ и художественных центров искусства. Определение и понятие Стиля барокко. Особенности стиля барокко в декоративном искусстве. Камень. Керамика. Металл. Стекло. Декоративная живопись. Декоративная скульптура. Интерьеры петровского и елизаветинского барокко.</p> <p><i>ДПИ стиля рококо.</i> Исторический обзор. Периодизация. Особенности стиля рококо. Камень. Керамика и фарфор. Металл. Стекло и бисер. Дерево и мебель. Ювелирное дело. Гобелены. Декоративная живопись. Интерьеры.</p>
<p>5. ДПИ России X-XVIII веков</p>	<p>Художественные промыслы России</p>

6. ДПИ Западной Европы и России XIX–XXI веков	<i>ДПИ 19 – 20 веков в Европе.</i> Исторический обзор. Периодизация. Особенности развития искусства в 19 – 20 веках. Новый этап истории развития декоративно-прикладного искусства. Камень. Керамика. Металл. Стекло. Ткани. Югендстиль в Европе. Поиски нового стиля. Баухауз и декоративное искусство. Дизайн и декоративное искусство. Проблемы народного творчества.
7. Дизайн и современные направления прикладных искусств.	Исторический обзор. Особенности эпохи. Понятие дизайна. Специфика. Художник и предмет. Стили и материалы.

Содержание семинарских занятий

№ и наименование раздела дисциплины	Темы семинарских занятий (практическая подготовка)
3 семестр	
1. Введение. Материалы и технологии ДПИ	Символика орнамента и формы. Изготовление копий. Материалы и технологии ДПИ. Подготовка презентации
2. Декоративно-прикладное искусство Древнего мира	<i>ДПИ Индия.</i> Географические, исторические, экономические и политические условия. Периодизация. <i>Передняя Азия. Средняя Азия.</i> Религия и декоративное искусство. Камень. Керамика. Металл. Дерево. Кость. Ткани. Ковры. Ювелирное искусство. Декоративная живопись. Батик.
3. ДПИ Средних веков Византии Западной Европы, России, стран Азии	<i>ДПИ Китая.</i> Географические, исторические, экономические и политические условия. Периодизация. Религия и декоративное искусство. Камень. Керамика. Металл. Дерево. Кость. Ткани. Ковры. Ювелирное искусство. Декоративная живопись. Батик. <i>ДПИ Японии и Кореи</i> Географические и исторические условия. Особенности национального характера. Особенности декоративного искусства этих стран. Основные эстетические принципы. Религия и декоративное искусство. Камень. Керамика. Металл. Дерево. Ткани. Миниатюрная скульптура. Мебель. Одежда. Куклы. Искусство икебаны. Интерьер японского дома. Керамика Кореи.
4. ДПИ Европы эпохи Возрождения, XVII и XVIII веков.	<i>ДПИ стиля классицизм и ампир.</i> Исторический обзор. Периодизация. Характеристика периода. Особенности стиля. Стиль классицизма в декоративном искусстве. Понятие стиля ампир. Камень. Керамика. Металл. Стекло. Дерево и мебель. Ювелирное дело. Ткани и ковры. Декоративная живопись. Интерьеры. Особенности классицизма в России.
5. ДПИ России X–XVIII веков	Художественные промыслы России. Изготовление копий. Подготовка презентации

6. ДПИ Западной Европы и России XIX-XXI веков.	<i>ДПИ 19 – нач. 20 века в России.</i> Исторический обзор. Развитие науки и техники и их влияние на декоративное искусство. Проблемы массового искусства. Промышленный характер искусства. История русской керамики и фарфора. Дерево. Металл. Стекло. Камень и кость. Художественные лаки. Вышивка. Кружево. Ручное ткачество и мануфактуры. Декоративная живопись Стиль модерн в России. Особенности стиля и его исторические этапы. Интерьеры модерна.
--	--

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа является продолжением аудиторных занятий. Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)
Семестры	1
Работа с Интернет-ресурсами	5
Работа с литературой	5
Подготовка к семинару	28
ИТОГО:	38

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Арбат, Ю. А. Народное декоративное искусство. – М.: Сов. художник, 1963. - 48 с. - (Беседы об искусстве).

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: учебное пособие. 2-е изд. Издательство Лань, 2020. – 244 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL:

Гнедич П. П. История искусств: в 3 томах / П. П. Гнедич. – Санкт-Петербург :Лань, [б. г.]. – Том 1: От древности до эпохи Возрождения – 2013. – 321 с. — ISBN 978-5-507-31030-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/32034>

Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние: в 3 томах / П. П. Гнедич. – Санкт-Петербург: Лань, [б. г.]. – Том 3: От Эпохи Возрождения до наших дней – 2013. – 870 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/32133>

История искусств: учеб. пособие. Издательство ФЛИНТА, 2019. - 136 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL:

Кубе, А.Н. Итальянская майолика XV-XVIII веков: собрание Государственного Эрмитажа: [альбом] / А. Н. Кубе; А.Н.Кубе; под ред. О.Э.Михайловой, Э.А.Лапковской. - М.: Искусство, 1976. - 62, [14] с., 106 л. ил.

Русские изразцы / составитель и автор вступительной статьи Ю. М. Овсянников. – Л.: Художник РСФСР, 1968. - 134 с.

Уткин, П.И. Народные художественные промыслы: учебник / П. И. Уткин, Н. С. Королева; П.И.Уткин; Н.С.Королева. - М.: Высш. шк., 1992. - 160 с.

Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия: учебное пособие / составители Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2008. — 688 с. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/77142>

Яковлева Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: Учебно-методическое пособие. / Яковлева Н.А., Чаговец Т.П., Ершова С.С. / 3-е изд. Издательство Лань, 2018. – 396 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL:

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС) <http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань <https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура» <https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой работы обучающихся с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, проектор с акустической системой, колонки, телевизор, системный блок и монитор.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Зачеты с оценкой проводятся в форме опросов по билетам.

Оценка (по пятибалльной шкале) объявляется студенту и выставляется в зачётную книжку студента руководителем курса.

Вопросы к зачету

1. ДПИ и его место в системе искусств
2. Материалы и технологии ДПИ
3. Зарождение искусства в эпоху палеолита
4. Памятники ДПИ первобытного искусства (зооморфная пластика, первобытные «венеры», украшения и т.д.)
5. Основная функция первобытного искусства
6. ДПИ Древнего Египта

7. Обработка камня в Древнем Египте
8. Ювелирное искусство Древнего Египта
9. Гробница Тутанхамона
10. ДПИ Эгейского мира
11. ДПИ Древней Греции
12. Античные геммы
13. Производство стекла в Древнем Риме
14. ДПИ Византии. Эмали. Ткани. Мозаики
15. ДПИ раннего Средневековья (5-8 века)
16. Витражи романской и готической эпохи
17. Бронзовые сосуды периода древнего Китая
18. Китайский резной лак
19. Китайский шелк. Производство, разновидности, приемы декорирования, орнамента
20. ДПИ Японии
21. Роспись шкатулок, ширм Японии
22. Японские цубы
23. Японские нэцке
24. ДПИ Индии. Ткачество. Ювелирное искусство
25. Венецианское художественное стекло. Разнообразие технологических приемов декорирования
26. ДПИ стиля барокко. Мебель. Ткани. Осветительные приборы. Декор интерьера
27. ДПИ рококо. Мебель. Ткани. Стекло. Декор интерьера
28. Влияние классицизма на изменение форм и декорирование изделий
29. Особенности «звериного стиля» скифской культуры
30. ДПИ Киевской Руси
31. Золотое и серебряное дело Московской Руси XIV-XV вв.
32. Лицевое шитье XIV-XV вв.
33. «Флемская» резьба XVII века в церковном интерьере
34. ДПИ Петровской эпохи
35. Стиль барокко в русском декоративно-прикладном искусстве
36. Роль М.В.Ломоносова в развитии стекла, мозаики в России
37. Классицизм в русском декоративно-прикладном искусстве. Дворцовые интерьеры
38. Цветной камень в интерьере конца XVIII-начала XIX веков
39. Императорский стекольный (стеклянный) завод. Его деятельность в XVIII-XIX веках
40. ДПИ эпохи модерна
41. ДПИ XX века
42. Судьбы художественных промыслов в XX веке
43. Хохломская роспись по дереву
44. Городецкая роспись по дереву
45. Лаковые художественные промыслы России

46. Резная кость. Промыслы

47. Художественные промыслы по обработке металлов