ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт недропользования

Кафедра «Ювелирного дизайна и технологий»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Теория и история прикладного искусства»

Направление подготовки: 29.04.04. Технология художественной обработки материалов

Программа: Цифровые технологии в дизайне ювелирных изделий с использованием камнесамоцветного сырья Сибири

Квалификация : магистр

Форма обучения: заочная

Составитель:

Лобацкая Р.М. / _____ / 15 / ноября / 20 23 г.

Руководитель ООП:

Лобацкая Р.М. / _____ / 15 / ноября / 20 23 г.

Год набора - 2024

Иркутск, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение. Цель и задачи дисциплины.....	3
2	Структура и логика освоения дисциплины.....	3
3	Подробный план-алгоритм работы по модулям.....	4
4	Методические рекомендации по видам учебной работы.....	5
4.1	Работа с лекционным материалом.....	5
4.2	Подготовка к практическим занятиям.....	5
4.3	Выполнение самостоятельной работы (аналитическое задание).....	6
4.4	Подготовка к итоговому контролю.....	6
5	Темы для аналитических эссе (примеры).....	6
6	Критерии оценки.....	7
7	Рекомендуемые информационные ресурсы.....	7

1. Введение. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов системное понимание эволюции прикладного искусства как культурно-исторического и технологического феномена, развить навыки стилистического и семиотического анализа артефактов, что необходимо для осознанного проектирования и создания современных ювелирных изделий и объектов художественной обработки материалов.

Задачи:

1. Изучить основные исторические этапы, стили и школы прикладного искусства в мире и в России.

2. Сформировать умение анализировать произведения прикладного искусства через взаимосвязь «материал – технология – форма – декор – функция – культурный контекст».

3. Выявить и проанализировать преемственность традиционных и инновационных технологий в современной художественной практике.

4. Развить навыки исследовательской работы: поиск, критический анализ источников, подготовка аналитических текстов и презентаций.

Компетенции, формируемые дисциплиной: УК-5; ОПК-1

2. Структура и логика освоения дисциплины

Дисциплина структурирована по хронологически-проблемному принципу и разделена на три взаимосвязанных модуля:

Модуль 1. Теоретические основы. Введение в терминологию, методологию анализа. Истоки европейской традиции в прикладном искусстве

Модуль 2. Эволюция стилей в западноевропейском и русском прикладном искусстве (Средневековье – Модерн). Анализ преемственности и трансформации форм, орнаментики, технологий в контексте смены культурных парадигм.

Модуль 3. XX – XXI века: от традиции к инновациям. Декоративное искусство эпох авангарда, ар-деко, современные течения. Фокус на диалоге ремесла, дизайна и концептуального искусства.

Логика продвижения в изучении предмета: от общего к частному, от исторической ретроспективы к осмыслению современной практики.

3. Подробный план-алгоритм работы по модулям

ШАГ 1: Подготовительный

Что делать: Внимательно изучить настоящие методические указания, основанные на рабочей программе дисциплины и график контрольных мероприятий.

Как делать: Выписать в рабочий блокнот ключевые даты сдачи работ, названия обязательной литературы. Создать отдельные папки на компьютере для каждого модуля (для конспектов, статей, изображений).

Результат: Четкое понимание требований и формирование личного рабочего плана на семестр.

ШАГ 2: Работа в течение семестра по модулям

МОДУЛЬ 1. Теория и античные истоки.

На лекции: Сконцентрироваться на понимании ключевых понятий («орнамент», «стиль», «техника», «семантика», «авторское vs. народное искусство»).

После лекции (в течение 24 часов): Переработать конспект, дополнив его определениями из учебников. Подобрать 3-5 изображений артефактов (металл, керамика), упомянутых на лекции, и сохранить их с подписями.

Практическое занятие. Выполнить задание: провести сравнительный анализ греческой чернофигурной вазы и скифской золотой пекторали по схеме: материал/техника, ведущий мотив декора, связь формы и функции, культурный контекст (мифологический vs. зооморфный/символический). Результат оформить в виде тезисов (1 стр.).

Примечание: Указанное выше задание носит примерный характер и будет скорректировано преподавателем в соответствие с возможностями постоянных экспозиций художественного и краеведческого музеев г.Иркутска

МОДУЛЬ 2. Эволюция стилей

На лекции: Вести хронологическую таблицу в тетради: столбцы «Эпоха/Стиль», «Характерные материалы/техники в обработке металлов», «Ключевые орнаментальные мотивы», «Пример произведения (ювелирного искусства)».

Самостоятельная работа: Выбрать ОДИН стиль (например, Готика, Барокко, Классицизм, Русский модерн). Найти 2-3 научные статьи (не учебники!) об особенностях ювелирного искусства этого периода. Проанализировать их.

К практическому занятию: Подготовить краткую презентацию (5-7 мин.) по выбранному стилю, фокусируясь на одной технологии (например, эмаль по скани в Древней Руси, камеи в Классицизме) или одном центре производства (мастерские Фаберже).

Примечание: Указанное выше задание носит примерный характер и будет скорректировано преподавателем в соответствие с возможностями постоянной экспозиции Иркутского областного художественного музея

МОДУЛЬ 3. XX-XXI века.

На лекции: Акцентировать внимание на вопросе «Что такое прикладное/декоративное искусство сегодня?».

Самостоятельная работа (основное задание): Начать работу над аналитическим эссе (объем 5-7 стр.). Выбрать тему из предложенного списка (см. раздел 5) или согласовать свою. Составить план, подобрать библиографию (не менее 8-10 источников, включая современные периодические издания и каталоги выставок).

К практическому занятию: Принести и озвучить план эссе, продемонстрировать подобранную визуальную базу (изображения анализируемых объектов). Получить обратную связь от преподавателя и группы.

ШАГ 3: Завершающий

Что делать: Завершить и оформить финальную версию аналитического эссе. Подготовиться к зачету/экзамену.

Как делать: Провести самопроверку эссе по критериям (раздел 6). Составить ответы на примерные вопросы к итоговому контролю (см. РП дисциплины), используя свои конспекты, таблицы и презентации.

Результат: Сдача эссе и успешное прохождение итогового контроля.

4. Методические рекомендации по видам учебной работы

4.1. Работа с лекционным материалом

Используйте метод корнеллирования: вертикальная линия делит лист на 2/3 и 1/3. В широкой части – конспект, на узком поле – ключевые слова, вопросы, связи с другими темами.

Обязательно фиксируйте имена мастеров, названия музеев, где хранятся произведения.

После лекции проверяйте имена, даты, термины по авторитетным источникам.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

Задания носят аналитический, а не репродуктивный характер. Ваша цель – не пересказ, а интерпретация.

Всегда подкрепляйте свои тезисы визуальным рядом (точное название, автор, время, музей).

Будьте готовы к дискуссии: задавайте вопросы коллегам, аргументированно отстаивайте свою точку зрения.

4.3. Выполнение самостоятельной работы (аналитическое эссе)

Выбор темы: Соотносите тему с вашими профессиональными интересами (например, «Эволюция техники «выемчатой эмали» от античности до современного авторского ювелирного искусства»).

Примечание: Указанное выше задание носит примерный характер и будет скорректировано преподавателем в соответствие с возможностями постоянной экспозиции Иркутского областного художественного музея

Структура: Титульный лист. Введение (постановка проблемы, актуальность, цель, задачи). Основная часть (разделы с анализом). Заключение (выводы). Список литературы (оформленный по ГОСТ). Приложение (иллюстрации с подписями).

Важно: Анализировать не менее 3-4 конкретных артефактов в основной части. Соблюдать академическую этику, правильно оформлять цитаты и ссылки.

4.4. Подготовка к итоговому контролю

Используйте для повторения свои хронологические таблицы и глоссарий терминов (который нужно вести с первого занятия).

Сформулируйте связные ответы на ключевые вопросы каждого модуля (например, «В чем принципиальное отличие подхода к материалу в Модерне и Конструктивизме?»).

Готовьтесь обсуждать связь исторических примеров с вашей будущей магистерской работой или профессиональной деятельностью.

5. Темы для аналитических эссе (примеры)

1. Символика зооморфных образов в ювелирном искусстве кочевых народов и их реинтерпретация в творчестве современных художников-ювелиров.

2. Техника перегородчатой эмали: сравнительный анализ византийских, древнерусских и современных произведений.

3. Влияние философии Баухауса на эстетику и функциональность предметов из металла в XX веке.

4. Трансформация национального орнамента в ювелирных украшениях эпохи Русского модерна (на примере творчества конкретной фирмы или мастера).

5. Концептуальное ювелирное искусство конца XX века: материал как носитель идеи (на примере творчества 2-3 мастеров).

Примечание: Указанное выше задание носит примерный характер и будет скорректировано преподавателем в соответствие с возможностями постоянной экспозиции Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева или Иркутского областного краеведческого музея им. Муравьева-Амурского

6. Критерии оценки

Аналитическое эссе (40%):

Глубина и самостоятельность анализа – 10 баллов.

Структура, логика, соответствие нормам оформления – 10 баллов.

Широта и релевантность использования источников – 10 баллов.

Корректность выводов и их профессиональная значимость – 10 баллов.

Работа на практических занятиях (30%): Активность, качество подготовки презентаций и устных выступлений, участие в дискуссиях.

Итоговый контроль (30%): Полнота, системность и аргументированность ответа.

7. Рекомендуемые информационные ресурсы

Основная литература:

Моран А. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. М7: Изд.-во В. Шевчук, 2011.=664 с.

Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративнеы мотивы. М.: АСТ: Астрель, 2006. – 318 с.

Базы данных и электронные ресурсы:

· Электронная библиотечная система (ЭБС) ИРНИТУ.

· Academia.edu – для поиска научных статей.

· Музейные коллекции онлайн: Иркутский областной художественный музей (https://www.museum.irk.ru/collection/rossijskoe-iskusstvo/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/) Государственный Эрмитаж (hermitagemuseum.org), Государственный исторический музей ГИМ (shm.ru),The Metropolitan Museum of Art (метмузей.org), Victoria and Albert Museum (vam.ac.uk).

· Специализированные журналы: «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока).

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины и обсуждены на заседании кафедры ЮДиТ «_15__» __11____ 2023 г., протокол № _5_.