

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 07.05.2024
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

Направление подготовки 51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

**Профиль подготовки РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА**

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Художественное стекло» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества».

Дисциплина «Художественная керамика» изучается в 1-7 семестре..

Цели освоения дисциплины:

- Формирование высоких профессиональных качеств у выпускника кафедры дизайна и ДПИ МГИК, как у специалиста – художника-педагога декоративно-прикладного творчества, для выполнения профессиональной деятельности в качестве руководителей студий, кружков, любительских объединений народного художественного творчества в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
- формирование у студента совокупности практических умений и технологических знаний и навыков в области художественного стеклоделия и смежных видах искусства

Задачи освоения дисциплины:

- овладение основными методами и принципами проектирования и исполнения в материале художественных изделий из стекла;
- приобретение базовых технических и технологических знаний, связанных с художественной обработкой и декорированием стекла.
- получение практического опыта в художественном стеклоделии и обработке стекла.
- получение навыков и усвоение безопасных методов работы на оборудовании, станках, использование механизмов и инструментов, применяемых художником стекла в творческой деятельности.
- формирование умений реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие стеклу выразительные свойства и возможности.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование УК-2, УК-6, ПК-2, ПК-3;, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА, профиль РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения практических заданий осуществляется еженедельно в течение семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения контрольных заданий, тестового материала в завершении изучения разделов согласно учебному плану. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточные аттестации проводятся в рамках экзаменационной сессии в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных результатов обучающихся по освоению дисциплины.

Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

- контрольная работа по итогам 1, 3, 5 семестра
- зачет по итогам 2,4 и 6 семестра
- экзамены по итогам 7 семестра

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.

Текущий контроль освоения темы осуществляется на каждом семинарском занятии по соответствующей теме с помощью консультации творческих заданий и их просмотра. Для выполнения творческих заданий к каждой теме выдаются методические материалы. В них входят:

1. Образцы работ по теме творческого задания.
2. Информация, разъясняющая темы разделов.
3. Требования к творческому заданию.

Модуль 1. Применение силикатных красок в художественном стеклоделии

Раздел 1. Декорирование изделий из стекла силикатными красками

Тема 1. Декорирование плоскостных художественных изделий в технике росписи силикатными обжиговыми красками.

Лекция (2 часа)

Знакомство с техниками декорирования стекла силикатными красками: ручная роспись, деколь, шелко-трафаретная печать. Анализ принципиальных отличий процесса декорирования изделий силикатными красками в зависимости от технологии нанесения краски и режима обжига. Просмотр фотографий и слайдов изделий из стекла с применением росписи силикатными красками на образцах витражей и утилитарных предметов в ретроспективе до актуального времени с комментариями, разъяснениями, выявлением технических особенностей и типологии предметов по функциональному назначению.

Практические занятия (8 часов)

Выполнение копии графического произведения на плоском стекле в технике росписи силикатными красками. Студент выполняет копию произведения изобразительного искусства на стекле 200х300мм. в технике росписи силикатными красками. Цель задания – свободное владение техникой послойной росписи стекла и различными технологическими приемами (линия, заливка, тамповка, трафарет, кистевые приёмы). 3-4 копии для изучения разных приёмов росписи.

Список литературы:

1. **Качалов, Н. Н.** Стекло / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/496082>
2. **Ширинская А. А.** Применение деколи в декорировании изделий из стекла и керамики. Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Москва: МГИК, 2020. — 88 с: 36 илл.

Тема 2. Декорирование блюда силикатными красками.

Практические занятия (8 часов)

Знакомство с технологией декорирования стекла высокотемпературными силикатными красками.

Демонстрация технологических приемов ручной росписи стекла силикатными красками в сочетании с прогибанием и спеканием стекла.

Изучение технологии росписи стекла высокообжиговыми красками.

Студенты выполняют упражнения, пробы, и эксперименты для изучения техники ручной росписи стекла с одновременным спеканием на формате 100 x100 мм. Объем задания не менее 5 проб.

Задача упражнения – получить навык первичного владения технологией спекания и росписи высокообжиговыми красками.

Утверждение композиции блюда и технологических приемов исполнения росписи.

Практическое занятие. Рассмотрение выполненных проектов декоративной композиции блюда, просмотр и анализ технологических проб, отработка методики выполнения блюда в материале, количества обжигов и температурный режим. Получение индивидуальных рекомендаций по дальнейшей работе над декоративным блюдом.

Выполнение росписи декоративного блюда.

Роспись стекла диаметром 40 см. Затем стекло прогибается на огнеупорной форме.

Список литературы:

1. **Качалов, Н. Н.** Стекло / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/496082>
2. **Ширинская А. А.** Применение деколи в декорировании изделий из стекла и керамики. Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Москва: МГИК, 2020. — 88 с: 36 илл.

Раздел 2. Искусство витража. Витраж с росписью.

Тема 1. Сувенир в технике витража

Лекция (2 часа)

Вводная лекция об истории и видах витражей. Витраж в храмовом убранстве, в оформлении общественных интерьеров. Понятие кабинетного витража. Витраж в ДПИ

Практические занятия (10 часов)

Выполнение эскизов сувениров.

Выполнение картонов сувенира

Подбор стёкол. Обсуждение последовательности работ по изготовлению сувениров.

Выполнение серии сувениров в материале

Резка стекла по картону, выполнение росписи и обжиг расписанных элементов, сборка элементов, пайка, нанесение патины.

Тема 2. Кабинетный витраж.

Практические занятия (10 часов)

Выполнение картона витража на основе эскизов. Подбор стёкол. Обсуждение последовательности работ по изготовлению кабинетного витража.

Выполнение кабинетного витража с росписью в материале.

Резка стекла по картону, выполнение росписи и обжиг расписанных элементов, сборка элементов, пайка, нанесение патины.

Список литературы:

1. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. — М.: В.Шевчук, 2009

Модуль 2. Техника спекания в студийном стекле

Раздел 1. Основы техники спекания в художественном стеклоделии

Тема 1. Сувенир в технике спекание

Лекция (2 часа)

Вводная беседа о горячих техниках декорирования стекла – фьюзинг, термодетформация. Изучение технологического процесса изготовления изделий в соответствии с заданием. Лекция сопровождается показом фотоматериалов с работами известных мастеров и видео процесса спекания.

Практические занятия (8 часов)

Выполнение эскизов и картонов сувениров. Подбор стёкол. Обсуждение последовательности работ по изготовлению сувениров.

Выполнение серии сувениров в материале

Резка стекла по картону, сборка элементов, выполнение росписи при необходимости, обжиг. Всего нужно выполнить 7 – 10 сувениров.

Тема 2. Блюдо в технике спекание

Практические занятия (8 часов)

Подготовительные работы по выполнению задания. Выполнение проб в материале.

Практические занятия. Цель - изучить способы спекания стекла, провести творческие эксперименты в работе с материалом.

Студентам предлагается выполнить образцы в разных техниках спекания (15 образцов, размером 15*15 см). Условно разделим эти образцы на три группы:

1. Спекание из прозрачного стекла одного цвета с основой и без неё («ажурное» спекание. сетка). В этих образцах выявляется текстура и фактура стекла при применении различных температурных режимов, используется термобумага и другие огнеупорные материалы для придания различных текстур и рельефов.

2. Спекание цветного глухого и прозрачного стекла, использование крошки. Образцы могут выполняться поэтапно в несколько обжигов, в различных температурных режимах.

3. Спекание стекла с использованием различных материалов (медная фольга и проволока, гербарий для получения зольного следа, порошки и пудры).

Полученные в результате занятий образцы обсуждаются. Выбираются образцы, которые будут использованы в работе над блюдом из стекла.

Выполнение картона блюда.

Выполнение картона блюда на основе проекта 4 семестра. Диаметр – 45 см.

Картон выполняется на бумаге в натуральную величину.

Выполнение блюда в материале

Изготовление блюда в стекле согласно индивидуальному плану и картону. Студенты выполняют блюдо диаметром 45 см. Блюдо прогибается на огнеупорной форме.

Раздел 2. Техники спекание и термодетформация в студийном стекле

Тема 1. Объемно-пространственная композиция или арт-объект

Лекция (2 часа).

Применение горячих техник в создании объемно-пространственных композиций для интерьеров и арт-объектов из стекла. Студенты знакомятся с планом работ и технологическими особенностями выполнения объемных композиций из стекла, обсуждение возможных конструктивных решений.

Лекция сопровождается показом фотоматериалов с работами известных мастеров и видео процессов. Студенты знакомятся с планом работ по выполнению заданий раздела.

Практические занятия (10 часов)

Обсуждение эскизов и плана работы над ОПК

Рассмотрение, обсуждение и утверждение эскизов. Во время занятия студенты работают над эскизами, выполняют черновые макеты в масштабе (1:10, 1:5, 1:2). Обсуждается конструктивное решение композиции.

Пробы и эксперименты

Студенты проводят пробы и эксперименты в материале согласно намеченному плану под контролем и в присутствии педагога.

Изготовления макета.

Выполняются макеты в натуральную величину, при необходимости корректируются, утверждается конструктивное решение композиции. Студенты анализируют и обсуждают полученные пробы из стекла. Утверждается индивидуальный план работы над композицией. Выполнение объёмно-пространственной композиции в материале. Изготовление ОПК в стекле согласно индивидуальному плану и макету. Подготовка работы к просмотру.

Тема 2. Кабинетный витраж с элементами фьюзинга

Практические занятия (10 часов)

Выполнение картона витража по предварительным эскизам. Подбор стёкол. Обсуждение последовательности работ по изготовлению кабинетного витража.

Выполнение кабинетного витража в материале.

Резка стекла по картону, выполнение элементов спекания, их обжиг, подгонка стёкол, сборка элементов, пайка, нанесение патины.

Список литературы к разделу:

1. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. – М.: В.Шевчук, 2009
2. Казакова Л.В. Декоративное стекло в Советской архитектуре. - М.: Изобразительное искусство, 1989. - 240 с.
3. **Шокорова Л. В.** Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/493312> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Модуль 3. Основы техники моллирования

Раздел 1. Рельеф в технике моллирование

Тема 1. Рельеф из стекла

Лекция (2 часа).

Вводная беседа о технологии и художественных особенностях техники моллирования, этапах выполнения работы и технологических приёмах техники. Изучение конструктивных, орнаментальных, декоративных особенностей традиционного декоративного искусства древних Ассирии и Египта. Знакомство с источниками информации для сбора подготовительного материала для выбора оригинала для копирования (рельефы Ассирии и Египта)

Практические занятия (28 часов)

Рассмотрение и выбор произведения декоративного искусства для выполнения копии. Анализ подготовленного материала для дальнейшей творческой работы. Студенты получают рекомендации и задание для самостоятельной работы по выполнению подготовительных рисунков и картона для изготовления модели в пластилине.

Картон выполняется на бумаге не более формата А3

Выполнение модели рельефа в пластилине

Выполнение из пластилина рельефа, который является моделью для изготовления огнеупорных форм.

Проработка мелких деталей рельефа, устранение «замков», обработка рельефа специальной смазкой для свободного снятия формы.

Работа над формами для моллирования рельефа.

Практические занятия. Студенты изготавливают форму из огнеупорных материалов по модели из пластилина, а также модель из силикона для выполнения контррельефа, затем изготавливают опорную форму. С помощью опорной формы и силиконовой модели изготавливают форму из огнеупорных материалов для контррельефа. Формы помещают в помещение для просушивания.

Работа над рельефом.

Студент выполняет 2 копии в виде рельефа и контррельефа

Студент подбирает стекло для моллирования, заполняет огнеупорные формы стеклом, подбирает температурный режим, размещает формы со стеклом в печи. Обжиг.

Обработка рельефа

Доработка копий рельефа из стекла абразивными инструментами и с помощью станков.

Студент выполняет необходимую шлифовку и полировку деталей рельефа, исходя из творческого замысла.

Список литературы к разделу:

1. Наташа Мурадова. Тимур Сажин. Лидия Фомина. Стекло и гобелены. Альбом. – М.: Слово, 2004

2.Сергеев Ю.П. Выполнение художественных изделий из стекла. – М., 1984

Раздел 2. Скульптура в стекле. Моллирование

Тема 1. Скульптура малых форм из стекла

Лекция (2 часа).

Вводная беседа о технологии и художественных особенностях техники моллирования, этапах выполнения работы и технологических приёмах техники выполнения скульптуры из стекла.

Практические занятия (22 часа)

Изучение технологического процесса изготовления изделий в соответствии с заданием на основе проекта 6 семестра.

Изготовление модели скульптуры в пластилине.

Работа над восковой моделью

Студенты изготавливают многоцветную силиконовую форму для изготовления восковой модели, отливают воск в эту форму, дорабатывают восковую модель, уточняют и прорабатывают мелкие детали.

Работа над формой из огнеупорных материалов

Студенты изготавливают огнеупорную форму, поместив восковую модель в опалубку. Воск из формы вытапливается в печи, затем форма прокаливается.

Работа над скульптурой из стекла.

Выполнение скульптуры из стекла.

Студенты рассчитывают массу стекла, ставят в печь форму и литник, подбирают необходимый температурный режим.

Завершающий этап работы над скульптурой

Холодная обработка.

Студенты вынимают скульптуру из формы и очищают её, отрезают основание скульптуры, устраняют дефекты, выполняют необходимую шлифовку и полировку, согласно творческому замыслу.

Модуль 4. Комбинированные техники в художественном стеклоделии

Раздел 1. Витраж в комбинированной технике.

Тема 1. Кабинетный витраж с элементами фьюзинга

Лекция (2 часа).

Стекло в интерьере. Лекция с визуальной презентацией

Практические занятия (14 часов)

Выполнение картона витража по предварительным эскизам. Подбор стёкол. Обсуждение последовательности работ по изготовлению кабинетного витража.

Выполнение кабинетного витража в материале.

Резка стекла по картону, выполнение элементов спекания, их обжиг, подгонка стёкол, сборка элементов, пайка, нанесение патины.

Тема 2. Кабинетный витраж с элементами моллирования.

Практические занятия (14 часов)

Выполнение картона витража по предварительным эскизам. Подбор стёкол. Обсуждение последовательности работ по изготовлению кабинетного витража.

Выполнение кабинетного витража в материале.

Резка стекла по картону, выполнение элементов моллирования, их обжиг, подгонка стёкол, сборка элементов, пайка, нанесение патины.

Список литературы к разделу:

1. Наташа Мурадова. Тимур Сажин. Лидия Фомина. Стекло и гобелены. Альбом. – М.: Слово, 2004

2. Сергеев Ю.П. Выполнение художественных изделий из стекла. – М., 1984

3. Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн / Коллективная монография **под ред. Смирновой М.А.**//Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. – Уфа : Аэтерна, 2018. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296> — Режим доступа: для авториз. Пользователей

4. Казакова Л.В. Декоративное искусство России (в контексте мирового студийного творчества)1980-2010. - М.: Гнозис, 2013. - 160 с.

Раздел 2. Арт-объект из стекла в комбинированной технике

Тема 1. Объёмно-пространственная композиция в комбинированной технике

Лекция (2 часа).

Изучение материалов по технологическим приемам и их применению на примере работ художников декоративно-прикладного искусства. Обсуждение технологического процесса изготовления элементов декоративной композиции.

Консультация (2 часа)

Обсуждение эскизов и плана работы

Практические занятия (32 часа)

Подготовительные работы по выполнению задания

Подготовка материалов и инструментов для выполнения технологических проб и экспериментов.

Рассмотрение, обсуждение и утверждение эскизов. Во время занятий студенты продолжают работу над эскизами, моделями, огнеупорными формами обсуждаются конструктивные, технологические решения. Составляется индивидуальный план работ по выполнению задания.

Изготовление проб из стекла

Студенты проводят пробы и эксперименты в материале согласно намеченному плану под контролем и в присутствии педагога.

Подготовка материалов и оборудования для выполнения работы в материале.

Студенты подбирают и подготавливают стекло, изготавливают огнеупорные формы и конструкции для моллирования, спекания, термдеформации; подбирают и подготавливают другие необходимые материалы (проволока, фольга, клей и др.) и инструменты для выполнения объекта в материале согласно проекту и индивидуальному плану работ. Выполняются необходимые расчеты и чертежи.

Выполнение объекта в материале.

Обсуждение макетов, выполненных в натуральную величину, которые при необходимости корректируются, утверждается конструктивное и технологическое решение. Студенты анализируют и обсуждают полученные пробы из стекла, приступают к выполнению работы в материале, получают рекомендации педагога по завершению работы.

Работа в материале, согласно индивидуальному плану

Завершение работы. Подготовка к экспонированию.

Студенты выполняют работы по холодной обработке, склейке, сборке пластического объекта, согласно индивидуальному плану и подготавливают творческую работу к просмотру.

Список литературы к разделу:

1. Наташа Мурадова. Тимур Сажин. Лидия Фомина. Стекло и гобелены. Альбом. – М.: Слово, 2004

2.Сергеев Ю.П. Выполнение художественных изделий из стекла. – М., 1984

3. Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн / Коллективная монография **под ред. Смирновой М.А.**//Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. – Уфа : Аэтерна, 2018. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296> — Режим доступа: для авториз. Пользователей

4. «ОДА СТЕКЛУ»; В. Микитина, Т. Еникеева; издательство А-Тритона; Москва; 2014 г.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, выполнение упражнений, эскизов, проб и экспериментов, Выполнение работы в материале.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как технологические поиски, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к промежуточной аттестации также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к промежуточной аттестации обучающийся исправляет недочёты, проводит подготовку всех практических творческих заданий за семестр к просмотру, оформляет работы к просмотру.

Результаты самостоятельной работы обучающегося представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Требования к защите единой презентации по разделам семестра:

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
3. Продемонстрированы знания выразительных свойств изучаемых в семестре техник изготовления и декорирования в художественной керамике;
4. Найдены технологические решения для выполнения творческих работ по темам разделов
5. Все работы подготовлены к экспонированию.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.

3. Продемонстрированы знания выразительных свойств изучаемых в семестре техник изготовления и декорирования в художественном стеклоделии;
4. Найдены технологические решения для выполнения творческих работ по темам разделов
5. Все работы подготовлены к экспонированию.

Составитель: доцент, Ширинская А.А.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства

от _____ года, протокол No _____.