

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калашникова Елена Андреевна
Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи
Дата подписания: 26.06.2024 10:04:36
Уникальный программный ключ:
7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна и изобразительных искусств
Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АРиЖ

Калашникова Е.А.

20.05.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.04 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Направление подготовки **51.03.02 - Народная художественная культура**

Профиль подготовки – **Руководство студией декоративно-прикладного творчества**

Квалификация (степень) выпускника – **бакалавр**

Форма обучения – **заочная**

Краснодар
2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины Б1.В.03 Художественная обработка дерева базовой части программы бакалавриата очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 - Народная художественная культура в 4 - 5 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 - Народная художественная культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 года, № 1014 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»

О.А. Зими́на

кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ
ВО «Краснодарский государственный
институт культуры»

С.В. Жиганова

Составитель:

Старший преподаватель кафедры академического рисунка и живописи О.В. Ляпунова

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического рисунка и живописи «20» мая 2024 г., протокол № 11.

Старший преподаватель
кафедры АР и Ж

О.В. Ляпунова

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.04 «Художественная обработка дерева» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «Краснодарский государственный институт культуры» «18» июня 2024г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины.....	5
4.1. Структура дисциплины.....	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (вне аудиторной) работы.....	6
5. Образовательные технологии.....	8
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	9
6.2. Оценочные средства.....	9
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	12
7.1. Основная литература.....	12
7.2. Дополнительная литература.....	12
7.3. Периодические издания.....	12
7.4. Интернет-ресурсы.....	12
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	12
7.6. Программное обеспечение.....	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	12

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины: являются формирование у студентов знаний и умений в области художественной обработки дерева, его историческом развитии и месте народного декоративно-прикладного творчества в современной культуре.

Задачи:

- обогатить эстетические представления студентов лучшими образцами традиционной обработки дерева разных народов и времен и воспитание на этой основе ценностных ориентаций и художественного вкуса;
- сформировать у студентов знания о художественной обработке дерева как синтетического вида народного творчества, в котором соединились средства декоративно-прикладного и изобразительного искусств;
- изучить разнообразные техники изготовления художественной обработки дерева.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, графики.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин основы художественного конструирования и служит основной для освоения всех дисциплин специализации.

Основным «входным» требованием к предварительной подготовке студентов являются знания умения и навыки, приобретенные в школе, а также освоение новых, более сложных умений, связанных с применением системы допусков и посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, заточкой различных режущих инструментов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенции	Индикаторы сформированности компетенции		
	знать	уметь	владеть
Способен выполнять изделия народного искусства; владеть культурным уровнем различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения,	Способен выполнять изделия народного искусства; владеть культурным уровнем различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных	- исполнять изделия; проводить самостоятельные исследования произведений народного декоративно-прикладного творчества,	- опытом изготовления изделий и преподавания; - опытом и основными приемами, способами и техниками изготовления

сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-3)	ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов	применять теорию и методический инструментарий к анализу народных промыслов	народного декоративно-прикладного творчества Кубани и различных регионов России - опытом народных мастеров, учитывая этнографические отличия техник выполнения работ
Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики (ОПК-3)	Основные виды резьбы по дереву в России, различные техники выполнения изделия	Правильно построить орнамент на изделии, выполнять основные приемы резьбы	Основными приемами геометрической, плоскорельефной резьбы по дереву

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ	Конс	СР	
1	Раздел 1. Введение в курс «Художественная обработка дерева»	4	2	2	6	42	- Устный опрос - Практическое изделие
2	Раздел 2. Геометрическая резьба.	4	4	4	6	42	- Устный опрос - Практическое изделие
3	Раздел 3. Плоскорельефная резьба	5	2	4	6	24	- Устный опрос - Практическое изделие
4	Раздел 4. «Декоративная	5	2	4	6	24	- Устный опрос - Практическое

	резьба на изделии»						изделие
	Итого		10	14	24	132	

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов /з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
4 семестр			
Раздел 1. Введение в курс «Художественная обработка дерева»			
Тема 1.1. Введение. Виды резьбы.	Лекции: Ногтевидная и скобчатая резьба. Рельефная резьба. Резьба круглая (скульптурная). Резьба прорезная. Накладная резьба. Изучение и эскизирование фрагментов резьбы музейных экспонатов в технике плосковыемчатой и плоскорельефной резьбы. Декор как эволюция народного мировоззрения. Средства композиции. Приемы и средства художественной выразительности. Конструктивность как отражение бытовой функции. Оптимизация размера формы и вещи.	2	ПК-3 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Инструменты и материалы. Материал и технологичность изготовления. Характеристика пород деревьев. Дуб. Клен. Орех и др. Изготовление собственного инструмента резчика. Технология заточки и правки резца. Приобретение практических навыков по шлифовке инструмента. Заточка на абразивных камнях, оселках; правка инструмента и его последующая доводка. Способы проверки готовности резца к работе. Техника безопасности.	2	
	Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы -	42	

	<p>периодические издания, специализированные книги, практикумы;</p> <p>- конспектирование изученных источников.</p>		
Раздел 2. Геометрическая резьба			
<p>Тема 2.1. Композиция и техники геометрической резьбы.</p>	<p>Лекции: Композиция и техника резьбы по дереву. Геометрическая резьба. Трехгранно-выемчатая резьба. Разработка эскизных композиций на плоскости.</p>	4	ПК-3 ОПК-3
	<p>Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников.</p>	20	
<p>Тема 2.2. Разработка эскизов для изделия геометрической резьбы</p>	<p>Практические занятия (семинары): Разработка эскизов для выполнения трехгранно-выемчатой резьбы. Выполнение образца (дощечки) в технике геометрической резьбы по дереву.</p>	4	ПК-3 ОПК-3
	<p>Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников; - изучение музейных экспонатов, выполнение зарисовок.</p>	22	
5 семестр			
Раздел 3. Плоскорельефная резьба			
<p>Тема 3.1. Художественно-стилистические особенности плоскорельефной резьбы.</p>	<p>Практические занятия (семинары): Порядок выполнения плоскорельефной резьбы. Основные этапы: а) нанесение рисунка орнамента; б) надрез контура; в) подрезка контура; г) выборка фона начерно; д) выявление форм рельефа орнамента; е) зачистка фона начисто; ж) выявление мелкого рельефа орнамента; з) чеканка фона.</p>	4	ПК-3 ОПК-3
	<p>Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные</p>	16	

	книги, практикумы; - конспектирование изученных источников.		
Раздел 4. Декоративная резьба на изделии			
Тема 4.1.	Лекции: Изготовление художественного изделия в материале по утвержденному технологическому проекту с использованием технологических приемов плоскорельефной резьбы по дереву. Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников; - выполнение контурной резьбы по дереву.	4 16	ПК-3 ОПК-3
Тема 4.2.	Практические занятия (семинары): Декоративная обработка изделия (чистка, шлифовка и тонирование резьбы). Выполнение изделия в технике плоскорельефной резьбы по дереву. Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников; - выполнение резьбы по дереву.	4 16	
Вид итогового контроля		4 семестр - зачет 5 семестр - экзамен	
ВСЕГО:		180	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.03 Художественная обработка дерева изучается на первом, втором и третьем курсах (4-5 семестры), в связи с этим используются технологии и методы традиционной учебной деятельности (лекции, семинары). На лекциях используются различные формы активного восприятия лекционного материала, используемые образовательными технологиями. В процессе обучения используются проблемное построение лекций в некоторых темах. В процессе

чтения лекций студентам предлагается ответить на вопросы проблемного характера.

Учебной базой для этого является дисциплины «Теория и история народной художественной культуры», «Теория и история народного декоративно-прикладного творчества», изучаемые студентами в 1-6 семестрах.

В рамках учебных курсов предусмотрены:

- встречи с народным мастером, участие в мастер-классах;
- встречи с музейными работниками, анализ музейных экспонатов;
- обсуждение тем с научными работниками Центра народной культуры Кубани;
- просмотр и обсуждение видеофильмов;
- создание и просмотр презентаций.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный опрос (различные виды), письменная работа, практическая работа, самостоятельная работа, зачетное (контрольное) занятие; отдельно оцениваются личностные качества студента: его отношение к учёбе, активность на занятиях; периодически проверяются конспекты лекций студентов. К практическому занятию студенты должны определить ключевые слова темы, изучить терминологию, а также владеть практическими навыками резьбы по дереву.

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устные ответы, письменные работы, практические работы, оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС.

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета и экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

1. Роль государства и правительства РФ по поддержке промыслов и ремесел.
2. Преимущества и недостатки ручного и механического оборудования в художественной обработке дерева.
3. Виды художественной обработки дерева.
4. Центры художественной резьбы по дереву и их характеристика.
5. Известные меценаты в области художественного образования.
6. Элементы декоративного убранства русской избы.
7. Технологические приемы плосковыемчатой, плоскорельефной, прорезной и скульптурной резьбы.
8. Семантика образов в художественных произведениях народных мастеров художественной резьбы по дереву.
9. Значение солярных розеток в домовой резьбе и предметах крестьянского быта.
10. Виды инструментов, необходимых для художественной резьбы по дереву.
11. Приемы заточки, доводки и правки резца для плоско-выемчатой резьбы по дереву.
12. Последовательность выполнения плосковыемчатой резьбы и ее особенности.
13. Последовательность выполнения плоскорельефной резьбы и ее особенности.
14. Последовательность выполнения скульптурной резьбы и ее особенности.
15. Резьба по дереву на Кубани.

6.2.4. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Основные виды резьбы по дереву и их особенности.
2. Эскизы предметов крестьянского быта.
3. Материал, инструмент, приспособления, шлифовальные материалы для работы в технике плоско-выемчатой и плоскорельефной резьбы по дереву.
4. Приемы заточки и шлифовки резцов.
5. Основные техники художественной резьбы по дереву.
6. Анализ основных способов художественной резьбы по дереву.
7. Предметы быта распространенные на Кубани, в технике художественной резьбы по дереву.
8. Отделочные операции: чистка и шлифовка резьбы, обработка воском, лаком, растительным маслом.
9. Художественное своеобразие и выразительность контурной и геометрической резьбы.
10. Примеры из истории народного декоративно-прикладного искусства (ярославские прялки 19 в., мордовские свадебные сундуки, абрамцево-кудринская и яворовская резьба, мотивы городецкой резьбы 19 в.).
11. Основные приемы и технология контурной резьбы.

12. Приемы резьбы «луча», «сколышка», «глазка» и т.д. Резьба соляных розеток.
 13. Основные понятия о композиции и ее закономерностях.
 14. Композиция как средство выражения идеи произведения.
 15. Единство содержания и формы как средства художественной выразительности композиции.
 16. Взаимоотношение формы предмета и его декоративного оформления.
 17. Понятие о пропорции и равновесии, симметрии и асимметрии. Упражнения по составлению композиций декоративного оформления.
 18. Художественно-стилистические особенности резьбы. Архаические прототипы орнамента.
 19. Мотивы и образы, имеющие символическое и мифологическое значение (растительные, зооморфные, орнитоморфные и антропоморфные образы).
 20. Представление опыта работы Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.
- (5 семестр)**
1. Декоративная обработка изделия (чистка, шлифовка и тонирование резьбы).
 2. История народного декоративно-прикладного искусства в области домовой резьбы.
 3. Художественная выразительность и своеобразие прорезной резьбы.
 4. Элементы декоративного убранства русской избы.
 5. Особенности пропиленной, ажурной, накладной резьбы.
 6. Разработка композиций домовой резьбы по искусствоведческим материалам этнографических экспедиций.
 7. Хвойные породы древесины для прорезной резьбы по дереву (ель, сосна).
 8. Инструмент для сверления основных и вспомогательных отверстий в прорезной резьбе.
 9. Упражнения по использованию перовых и спиральных сверл.
 10. Характерные особенности традиционных приемов домовой резьбы (Архангельская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Ивановская и др., РФ).
 11. Способы оформления декоративного убранства русской избы в технике прорезной и плосковыемчатой резьбы (резной подзор для открытой полки, резноенавершье наличника и т.п.)
 12. Богородский промысел.
 13. Особенности скульптурной (объемной) резьбы.
 14. Художественное своеобразие и выразительность скульптурной резьбы Богородского промысла.
 15. Художественная обработка дерева на Кубани (мастера, инструменты, техника резьбы).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Справочник дизайнера декоративно - прикладного искусства [Текст] / под общ.ред. Л.Р. Маиляна. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 220 с. : ил

7.2. Дополнительная литература

1 Кошаев, В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из дерева) : учеб.пособие для студентов вузов / В. Б. Кошаев ; В.Б. Кошаев; [гриф УМО]. - М.: Владос, 2006. - 120 с. : ил.

2 Лебедева, Е.И. Резьба по дереву / Е.И. Лебедева, Е.М. Бургунова ; под ред. А.Р. Кортес, В.Е. Рубайло, В.М. Карауш, В.А. Левадная и др. - М. : Аделант, 2004. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 119. - ISBN 5-93642-040-X

7.3. Периодические издания

Журнал «Живая старина»

Журнал «Культурная жизнь Юга России»

Журнал «Народное творчество»

7.4. Интернет-ресурсы

1. <http://school-collection.edu.ru/> - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»

2. <http://www.humanities.edu.ru/> - Портал «Гуманитарное образование»

3. <http://www.edu.ru/> - Федеральный портал «Российское образование»

4. <http://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки

6. <http://www.pushkin.kubannet.ru/> - официальный сайт Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина

7. e-library. Научная электронная библиотека

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

1. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство Кубани. Краснодар, 2013. – 200 с.

7.6. Программное обеспечение

Программы: Astra linux 1.6, P7- Офис.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изучении данного курса рекомендуется использовать доску и аудиовизуальные средства обучения: CD и DVD-проигрыватели, телевизор, проектор, ноутбуки.