

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ювелирного дизайна и технологий**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению практических занятий и самостоятельной
работе студента по дисциплине

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

Направление подготовки	«Технология художественной обработки материалов»
Профиль	«Цифровые технологии в дизайне ювелирных изделий с использованием камнесамоцветного сырья Сибири»
Квалификация	магистр
Составитель методических указаний:	Берман Е.А., профессор кафедры Ювелирного дизайна и технологий

Иркутск 2023 г.

Берман Е.А. Теория и история прикладного искусства и дизайна: методические указания по проведению практических (семинарских) занятий для направления «Технология художественной обработки материалов», профиль «Цифровые технологии в дизайне ювелирных изделий с использованием камнесамоцветного сырья Сибири».», 2023 – 10 с.

Содержание

Перечень практических (семинарских) занятий..... ..4

Подготовка к практическим занятиям..... ..5

Семестр №1

Практическая работа № 1. Прикладное искусство в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии)..... ..6

Практическая работа №2. Прикладное искусство Японии..... ..7

Практическая работа № 3. Прикладное искусство Китая..... ..8

Практическая работа № 4. Прикладное искусство Индии и мусульманского мира..... ..8

Семестр №2

Практическая работа № 1. Прикладное искусство в собрании Иркутского областного краеведческого музея (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии): Европейская мебель XVII-XX веков9

Практическая работа №2. Прикладное искусство в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии: Европейский фарфор в собрании музея Русский фарфор в собрании музея10

Перечень практических (семинарских) занятий

Семестр №1

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во акад. часов
1	Прикладное искусство в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии):	
2	Прикладное искусство Японии	4
3	Прикладное искусство Китая	6
4	Прикладное искусство Индии и мусульманского мира	3
	Итого	13

Семестр №2

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во акад. часов
1	Прикладное искусство в собрании Иркутского областного краеведческого музея (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии): Европейская мебель XVII-XX веков	4
2	Прикладное искусство в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии): Европейский фарфор в собрании музея Русский фарфор в собрании музея	4 3
	Итого	11

Семестр №1

Практические работы по курсу ориентированы на самостоятельное изучение магистрантами предметов прикладного искусства из музейных собраний Иркутского областного краеведческого музея им. Муравьева-Амурского и Иркутского областного художественного музея им. В.П.Сукачева. Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми.

В соответствии с заданием студенты выбирают для изучения предметы прикладного искусства определенного типа (мебель, изделия из фарфора, стекла, керамики, дерева, текстиль, и др.). В процессе работы делают зарисовки, фотографии, детальное описание с указанием размеров, формы, определяют время создания, стиль, автора (по возможности из каталогов), делают детальное описание. В интернете ищут аналоги, проводят сравнительный анализ. Обобщают собранный материал, готовят доклад и презентацию для публичной защиты, а затем статью для публикации.

Подготовка к практическим занятиям: самостоятельная работа

Решение специальных задач выполняется в полном соответствии с каждым из них:

а. сбор и систематизация литературного материала по художественным и технологическим особенностям античной скульптуры;

б. сбор материала и обработка фактического материала по экспонатам прикладного искусства Иркутского областного художественного музея и Иркутского областного краеведческого музея

В соответствии с заданиями студенты готовят презентации и доклады с последующим публичным обсуждением.

Во всех трёх случаях самостоятельная работа связана с обязательным посещением музеев, в которых студент выбирает заинтересовавшие его образцы, фотографирует, делает зарисовки и описание к ним. Полученный материал используется на практических занятиях в качестве дополнительной информации, собранной лично студентом.

2. Проработка отдельных разделов теоретического курса направлена на углубленное изучение лекционного материала для его последующего использования при выполнении заданий практических занятий.

Подготовка к экзамену. Самостоятельная работа проходит по стандартной схеме: Обучающиеся получают вопросы к экзамену и готовятся к проведению экзаменационного тестирования, обращаясь к лекциям, записям полученным при выполнении практических заданий и подготовки к ним, к литературным источникам (учебники и учебные пособия, дополнительная литература) и интернет-источникам, по проблемным вопросам обращается за консультацией к преподавателю лично, или по электронной почте, или, что предпочтительнее, через личный кабинет в сети ИРНИТУ.

Проведение практического занятия, семинара \ дискуссии

Процедура оценки практического занятия / семинара / дискуссии на тему: «Прикладное искусство Японии», позволит магистрантам оценить уровень своей подготовленности и отметить пробелы в знаниях по теме. Интерактив предполагает, что магистрант уже имеет базовое представление о вопросе обсуждения. В процессе практического занятия студенты вступают в дискуссию и отвечают на вопросы:

Пример вопросов:

1. Какое влияние имеет особая философия и культура Японии на развитие и выражение прикладного искусства в этой стране?
2. Какие основные формы прикладного искусства можно выделить в истории и современности Японии, и в каких сферах они наиболее ярко проявляются?
3. Какие традиции и ремесленные техники существенно влияют на японское прикладное искусство, и как они сохраняются и развиваются до сегодняшнего дня?
4. Как климатические условия и географическое положение Японии влияют на выбор материалов, техник и стилей, используемых в прикладном искусстве?
5. Какое значение имеет японское прикладное искусство в настоящее время не только в Японии, но и в международном контексте, включая его влияние на современный дизайн, моду, архитектуру и другие сферы?

Критерии оценки: Ответы на вопросы должны демонстрировать уровень понимания магистрантами обсуждаемого вопроса. Предлагается перекрестная оценка уровня знаний самими магистрантами.

Семестр №1

Практическая работа №1

Прикладное искусство в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии)

Цель:

Изучение и анализ собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева в контексте прикладного искусства с целью понимания его значения и характерных особенностей.

Ход работы:

Обучающиеся в течении занятия должны ознакомиться с теоретическим материалом по основным вопросам темы, вспомнить материалы лекций,

предшествующих теме. Работа на практических занятиях проводится в форме дискуссии и обсуждения представленных ниже вопросов.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие виды и направления прикладного искусства представлены в собрании Иркутского областного художественного музея?
2. Каково культурное и историческое значение прикладного искусства, представленного в музее, и какие уникальные экспонаты можно выделить?
3. Какие мастера и техники прикладного искусства входят в собрание музея, и чем интересны их работы как искусство и мастерство?
4. Как защищаются и сохраняются произведения прикладного искусства в музее, и какие вызовы существуют при их экспозиции?
5. Какие возможности исследования и образовательного процесса предлагает собрание прикладного искусства в Иркутском областном художественном музее, и как его можно использовать для стимулирования креативности и вдохновения?

Практическая работа №2
Прикладное искусство Японии

Цель:

Ознакомление с разнообразием и особенностями прикладного искусства Японии с целью понимания его истории, значимости и влияния на японскую культуру и искусство в целом.

Ход работы:

Обучающиеся в течение занятия должны ознакомиться с теоретическим материалом по основным вопросам темы, вспомнить материалы лекций, предшествующих теме. Работа на практических занятиях проводится в форме дискуссии и обсуждения представленных ниже вопросов.

Вопросы к обсуждению:

1. Какова роль прикладного искусства в культуре Японии и какие особенности и элементы японской культуры отражены в нем?
2. Какие виды и направления прикладного искусства в Японии наиболее известны и популярны, и чем они отличаются от прикладного искусства других регионов?
3. Какая роль традиций и мастерства играют в создании и сохранении японского прикладного искусства, и какие передаются секреты и навыки поколениям?

4. Какие материалы, техники и стили представлены в японском прикладном искусстве, и чем они уникальны и олицетворяют японскую эстетику?

5. Какое значение имеет японское прикладное искусство в настоящее время, как оно сочетается с современными тенденциями и какие возможности он предоставляет для современных дизайнеров и художников?

Практическая работа №3

Прикладное искусство Китая

Цель:

Ознакомление с разнообразием и особенностями прикладного искусства Китая с целью понимания его истории, значимости и влияния на китайскую культуру и искусство в целом.

Ход работы:

Обучающиеся в течении занятия должны ознакомиться с теоретическим материалом по основным вопросам темы, вспомнить материалы лекций, предшествующих теме. Работа на практических занятиях проводится в форме дискуссии и обсуждения представленных ниже вопросов.

Вопросы к обсуждению:

1. Какова роль прикладного искусства в культуре Китая и какие характерные черты, и элементы китайской культуры отражены в прикладном искусстве?

2. Какие виды и направления прикладного искусства в Китае наиболее известны и популярны, и чем они отличаются от прикладного искусства других регионов?

3. Какое значение имеют традиции и мастерство в создании и сохранении китайского прикладного искусства, и как передаются ремесленные навыки и знания через поколения?

4. Какие материалы, техники и стили характерны для китайского прикладного искусства, и как они отражают культурные и эстетические идеалы Китая?

5. Какое значение имеет китайское прикладное искусство в современной эпохе, как оно сочетается с современными тенденциями и какие возможности оно предоставляет для современных дизайнеров и художников?

Практическая работа №4

Прикладное искусство Индии и мусульманского мира

Цель: Ознакомиться с особенностями и значимостью прикладного искусства Индии и мусульманского мира с целью понимания и оценки наследия и влияния на социокультурную среду.

Ход работы:

Обучающиеся в течении занятия должны ознакомиться с теоретическим материалом по основным вопросам темы, вспомнить материалы лекций, предшествующих теме. Работа на практических занятиях проводится в форме дискуссии и обсуждения представленных ниже вопросов.

Вопросы к обсуждению:

1. Какое влияние прикладного искусства Индии и мусульманского мира оказывает на социокультурную среду сегодня?
2. Какие отличительные черты, стили и техники характерны для прикладного искусства Индии?
3. Какие типы работ и материалов использовались в прикладном искусстве мусульманского мира, и какая роль была отведена мастерам и ремесленникам в их создании?
4. Какова роль традиций и культурных ценностей в прикладном искусстве Индии и мусульманского мира?
5. Какое значение имеет прикладное искусство Индии и мусульманского мира для современного искусства и дизайна, и как оно влияет на современную эстетику и творческую практику?

Семестр №2

Практическая работа №1

Прикладное искусство в собрании Иркутского областного краеведческого музея (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии): Европейская мебель XVII-XX веков

Цель:

Изучение и обсуждение коллекции прикладного искусства в Иркутском областном краеведческом музее, сфокусированной на европейской мебели XVII-XX веков.

Ход работы:

Обучающиеся в течении занятия должны ознакомиться с теоретическим материалом по основным вопросам темы, вспомнить материалы лекций, предшествующих теме. Работа на практических занятиях проводится в форме дискуссии и обсуждения представленных ниже вопросов.

Вопросы к обсуждению:

1. Каковы особенности и значимость европейской мебели XVII-XX веков в контексте коллекции музея?
2. Какие стили, техники и материалы характерны для европейской мебели этого периода, представленной в коллекции музея?
3. Какова роль культурных, социальных и исторических факторов в развитии европейской мебельной искусства?
4. Какие вызовы и преимущества сопутствуют сохранению и показу европейской мебели XVII-XX веков в музейной среде?
5. Как можно использовать коллекцию мебели в контексте образования, исследований и популяризации европейской мебельной истории?

Практическая работа №2

Прикладное искусство в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (в интерактивном формате миниконференции-дискуссии: Европейский фарфор в собрании музея Русский фарфор в собрании музея)

Цель:

Изучение и обмен знаниями о европейском и русском фарфоре в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, с фокусом на прикладном искусстве, с целью расширения понимания и углубления знания о фарфоре.

Ход работы:

Обучающиеся в течении занятия должны ознакомиться с теоретическим материалом по основным вопросам темы, вспомнить материалы лекций, предшествующих теме. Работа на практических занятиях проводится в форме дискуссии и обсуждения представленных ниже вопросов.

Вопросы к обсуждению:

1. Каковы особенности и характеристики европейского фарфора, представленного в коллекции музея?
2. Какие стили, техники и мастерские характерны для фарфоровых изделий в коллекции, и чем они уникальны?
3. Какую роль играют производители искусства фарфора в развитии и истории национального и мирового фарфора?
4. Какие материалы и бытовые предметы представлены в собрании русского фарфора и какова их историческая и художественная ценность?

5. Какие вызовы и преимущества сопутствуют показу и сохранению фарфоровых произведений искусства в музейной среде?