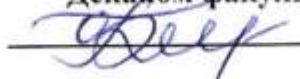

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Графический Дизайн

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва

2015 г.

Пояснительная записка

Орнаментальное искусство является неотъемлемой частью культуры народов мира, одним из наивысших достижений декоративно-прикладного искусства. *Орнамент* (от лат. ornamentum - украшение) совмещает в себе эстетическое и утилитарное единство. В одних случаях он выступает как объект творчества, в других – в качестве средства для творчества. Орнамент также является носителем информации, традиций, семантики знаков и образов.

Орнаментальное искусство воплощает мировосприятие всего общества, народа, эпохи. В образном содержании орнамента кроется духовный мир художника - народного мастера, создавшего этот орнамент. Образный язык народного орнамента дает возможность увидеть и понять возвышенную красоту предмета, задуматься о глубоком смысле, который он выражает, ощутить эмоционально эстетическое восприятие предмета. Дошедшее до нас культурное наследие, хранящее вековые традиции народа, мудрость и тепло рук народного мастера, является эталоном красоты и образцом художественного вкуса, воспитывающее эстетическое восприятие окружающего мира.

На основе орнамента возможно полноценное приобщение студентов ко всей художественной культуре в целом, т.к. он несет в себе все ее элементы. Поэтому в учебно-воспитательном процессе ВУЗа орнамент занимает одно из важных направлений эстетического воспитания творческой личности студентов.

Сохранить и передать последующим поколениям традиции народного искусства, его образно-орнаментальный язык, сформированный на протяжении веков, - сложная и интересная задача, которая стоит перед студентами дизайнерами. Изучение орнамента необходимо рассматривать как важное средство, формирующее нравственные качества личности, художественный вкус и духовную культуру учащихся. Программа «История орнамента» дает возможность студентам осуществить систематическое функционирование этих взаимосвязей и позволяют создать целостную систему обучения и воспитания студентов в области орнаментального искусства, что служит в свою очередь основополагающим стержнем в развитии их художественно-творческой активности.

«История орнамента» - теоретический курс, дающий представление о развитии орнаментальных стилей в различные периоды мировой художественной культуры,

Данная программа направлена на подготовку профессиональных специалистов в области дизайна, которые грамотно, качественно и эффективно смогут применять полученные знания в процессе проектной деятельности.

Искусство орнамента – явление сложное и многогранное: его изучают искусствоведы и психологи, педагоги и художники, этнографы и даже математики. Поэтому основные вопросы программы охватывают наиболее важные направления в изучении орнаментального искусства:

- значение орнамента в истории мировой художественной культуры;
- генезис и семантика орнаментального образования;
- смысловые корни орнаментики древних культур, культурная идентичность;
- вопросы методологии;
- исторические стили орнамента: значение орнамента в западноевропейской, византийской и славянской культурах;
- классификация орнаментов;
- орнамент и современный графический дизайн.

Основные цель и задачи курса.

«История орнамента» - теоретический курс, дающий представление о развитии орнаментальных стилей в различные периоды мировой художественной культуры,

Цель: подготовка профессиональных специалистов в области дизайна, которые грамотно, качественно и эффективно смогут применять полученные знания в процессе своей проектной деятельности.

Задачи:

- предъявить систему понятий, показывающую важнейшие основы теоретических знаний в области истории орнамента, используемые при проектировании дизайна среды;
- показать на примерах из Мировой художественной культуры и современности важность учета особенностей орнамента при проектировании объектов дизайна;
- дать понимание, что данный курс является базовым при реализации дизайнерских решений и пробелы в знаниях могут привести к невозможности осуществления дизайн-проектов;
- воспитать эстетически грамотных и творческих личностей студентов;
- овладеть знаниями языка орнаментов народов мира, его семантики и связи с историческими стилями;
- применить полученные знания и практические навыки в проектной деятельности.

По окончании изучения дисциплины «История и теория орнамента» студент должен:

ЗНАТЬ:

- основные теоретические понятия в области орнаментального искусства народов мира. Он должен достаточно хорошо разбираться в особенностях основных исторических стилей, начиная с древнейших культур и заканчивая современными тенденциями в области орнаментального искусства.

УМЕТЬ:

- применять грамотно и профессионально полученные знания в своей проектной деятельности;
- анализировать полученные данные;
- использовать возможности компьютерных технологий для создания и описания проектов дизайна с использованием орнаментального искусства;
- учитывать взаимодействия технических, социальных, природных факторов при проектировании объектов дизайна.

ВЛАДЕТЬ:

- навыками современных технологий, позволяющих использовать широкие возможности, как изучения орнамента, так и получения новых композиционных решений;
- представлениями о новых методах анализа полученных данных;
- навыками компьютерных технологий для создания и описания проекта дизайна;
- представлениями взаимосвязи и взаимозависимости человека и предметов окружающего мира в обществе.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Отбор материала основан на принципе системности. Системообразующим при этом является показ важности учета орнаментальных особенностей при проектировании объектов дизайна на примерах Мировой художественной истории и современности. Понятия, виды, исторические стили и композиции, используемые в курсе, отбираются

таким образом, чтобы наиболее ярко показать прикладные возможности дизайна. Содержание курса, таким образом, направлено на формирование арт-мировоззрения; оно показывает роль дизайна как универсального языка для описания многих явлений и процессов, способствуя созданию единой и гармоничной художественной картины мира.

Дисциплина изучается на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Программа включает тематику лекций, планы практических занятий, темы рефератов, контрольных и курсовых работ, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Взаимосвязь дисциплины «История и теория орнамента» с другими дисциплинами учебного плана студентов-дизайнеров

Предмет «История орнамента» является обязательной дисциплиной и входит в учебный план СДФ.01-03 в раздел федерального компонента с общим количеством - 66 часов.

«История орнамента» - теоретический курс, дающий представление о значении и развитии орнамента в мировой художественной культуре, позволяющий определить генезис и семантику орнаментального образования и смысловые корни орнаментики древних культур. Дисциплина «История орнамента» раскрывает роль орнамента в западно-европейской, византийской и славянской культурах. Выявляется культурная идентичность многих знаков, символов и образов орнамента. Современный графический дизайн базируется на традициях орнаментального искусства различных культур.

Дисциплина «История орнамента» имеет тесную связь со многими дисциплинами учебного плана, такими как: «Орнаментальная композиция», «История культуры и искусств», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Истории дизайна, науки и техники», «Организация проектной деятельности», «Проектирование в графическом дизайне», «Дизайн и рекламные технологии».

Сфера профессионального использования

1. Полиграфическая продукция (книги, журналы, открытки и др.).
2. Реклама (буклеты, афиши, фирменный стиль, сувенирная продукция и др.).
3. Дизайн упаковки (оформление упаковки, этикетки).
4. Дизайн костюма.
5. Выставочная деятельность.
6. Ведение самостоятельной исследовательской работы в области искусства орнамента.

1. Объем дисциплины и виды учебной работы

. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		6	7
Аудиторные занятия (всего)	54	18	36
В том числе:			
Лекции	28	14	14
Семинары	26	4	22
Самостоятельная работа (всего)	54	18	36
В том числе:			

Реферат			реферат
Вид аттестации (зачет, экзамен)			зачет
Общая трудоемкость	часы	108	
	зачетные единицы	3	

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Особое место «Теории и истории орнамента» в профессиональной подготовке дизайнеров графиков определено тем, что орнамент — неотъемлемая часть искусства, художественное мировоззрения и культуры народов, особый вид художественного творчества, который, как считают многие исследователи, не существует в виде самостоятельного произведения. В данном курсе изложены основные теоретические положения, касающиеся природы, специфики и структуры орнамента. Особенность изучения данной дисциплины состоит в том, что орнамент представляет собой довольно сложную художественную структуру, для создания которой используются различные графические выразительные средства столь необходимые для формирования. Среди них — цвет, фактура и математические основы орнаментальной композиции — ритм, симметрия; графическая экспрессия орнаментальных линий и пр.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Теория и история орнамента»

Код компетенции	Название компетенции	Краткое содержание /определение и структура компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ОК-1	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	- может осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, синтеза и обобщения, - умеет ставить перед собой цели; способен выбирать пути достижения цели на основе воспринятой в процессе образования информации.	<ul style="list-style-type: none"> • дает определение понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; • толкует смысл понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; • использует эти знания для сбора информации, • классифицирует информацию

			<p>по определенным категориям,</p> <ul style="list-style-type: none"> • выделяет главное и второстепенное • демонстрирует культуру мышления при решении профессиональных задач; • распознает главные и вспомогательные цели; • соотносит требования к результатам образования с собственными целевыми установками; • ставит и решает задачи, необходимые для реализации цели; • разрабатывает план поэтапного решения поставленных задач • реализует на практике план поэтапного решения поставленных задач; • способен оценить роль культуры мышления в социальной и профессиональной деятельности.
ПК-1	<p>Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор</p>	<p>- может анализировать и соотносить требования к дизайн-проекту с запросами профессионального рынка труда;</p> <p>- умеет составлять подробную спецификацию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • перечисляет требования к созданию дизайн-проекта; • описывает этапы создания дизайн-проекта; • соотносит требования к

	<p>возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения.</p>	<p>требований к дизайн-проекту; -может синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; - готов научно обосновать свои предложения.</p>	<p>дизайн-проекту с запросами профессионального рынка труда;</p> <ul style="list-style-type: none"> • перечисляет возможные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта; • анализирует возможные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта; • избирает наиболее оптимальные решения задачи или подходы для выполнения дизайн-проекта; • научно обосновывает свои предложения; • применяет на практике избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта.
ПК-2	<p>Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного</p>	<p>- может самостоятельно изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; -способен воссоздавать форму предмета по чертежу; - умеет создавать живописные композиции различной степени</p>	<ul style="list-style-type: none"> • называет и владеет основными этапами работы над рисунком; • объясняет конструктивное построение предметов, объектов и человеческой фигуры; • перечисляет принципы и техники исполнения конкретного рисунка; • демонстрирует владение приемами работы в макетировании и

	<p>построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.</p>	<p>сложности с использованием разнообразных техник; - способен работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; - готов использовать новые знания и умения в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний.</p>	<p>моделировании, воссоздает форму предмета по чертежу;</p> <ul style="list-style-type: none"> • перечисляет методы и технологии классических техник станковой графики; • определяет и использует приемы работы с цветом и цветовыми композициями; • применяет при выполнении работ знание основ перспективы и теории теней • перечисляет основные правила и принципы набора и верстки; • применяет на практике основные правила и принципы набора и верстки.
--	--	---	--

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в т.ч. в активных и интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)- опросы, тесты и т.д., Форма промежуточной аттестации (по семестрам) – рубежный контроль, зачеты, экзамены
				лекции	семинары	п/г	с/р	
3 курс 6 семестр								
1	Тема 1: Орнаментальное искусство в системе видов предметного и	6	1	1			1	Опрос

	художественного творчества и материальной культуре.							
2	Тема1:Орнаментальное искусство в системе видов предметного и художественного творчества и материальной культуре.	6	2	1			1	Опрос
3	Тема2:Возникновение орнамента. Семантика и символика орнамента	6	3	1			1	Опрос
4	Тема2:Возникновение орнамента. Семантика и символика орнамента	6	4	1			1	Опрос
5	Тема 3: Виды (классификация) орнаментов	6	5	1			1	Опрос
6	Тема 3: Виды (классификация) орнаментов	6	6		1		1	Опрос
7	Тема 4:История развития орнамента, художественный стиль и его проявления в орнаментальной композиции.	6	7	1			1	Опрос
8	Тема 4: История развития орнамента, художественный стиль и его проявления в орнаментальной композиции	6	8		1		1	Опрос
9	Тема 5: Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим	6	9	1			1	Опрос
10	Тема 5: Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим	6	10	1			1	Опрос
11	Тема 5: Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим.	6	11		1		1	Рубежный контроль
12	Тема6: Орнаменты Средневековой Европы	6	12	1			1	Опрос
13	Тема6: Орнаменты Средневековой Европы	6	13	1			1	Опрос
14	Тема6: Орнаменты	6	14	1			1	Опрос

	Средневековой Европы							
15	Тема7: Орнаменты Византии	6	15	1			1	Опрос
16	Тема7: Орнаменты Византии	6	16		1		1	Реферат
17	Тема8: Орнаменты Древней Руси	6	17	1			1	Опрос
18	Тема8: Орнаменты Древней Руси	6	18	1			1	Контрольная
4 курс 7 семестр								
19	Тема9: Орнаменты стран Востока	7	1	1	1		2	Опрос
20	Тема9: Орнаменты стран Востока	7	2	1	1		2	Опрос
21	Тема10: Орнаменты Возрождения	7	3	1	1		2	Опрос
22	Тема10: Орнаменты Возрождения	7	4		2		2	Опрос
23	Тема11: Орнаменты Барокко, Рококо	7	5	1	1		2	Опрос
24	Тема11: Орнаменты Барокко, Рококо	7	6		2		2	Опрос
25	Тема12: Орнаменты Классицизма, Ампира	7	7	1	1		2	Опрос
26	Тема12: Орнаменты Классицизма, Ампира	7	8	1	1		2	Опрос
27	Тема12: Орнаменты Классицизма, Ампира	7	9		2		2	Опрос
28	Тема13: Орнамент Модерна	7	10	1	1		2	Рубежный контроль
29	Тема13: Орнамент Модерна	7	11	1	1		2	Опрос
30	Тема13: Орнамент Модерна	7	12		2		2	Реферат
31	Тема14: Мотив. Раппорт. Раппортные композиции	7	13	1	1		2	Опрос
32	Тема14: Мотив. Раппорт. Раппортные композиции	7	14	1	1		2	Опрос
33	Тема15: Роль ритма в создании орнаментального образа	7	15	1	1		2	Опрос
34	Тема15: Роль ритма в создании орнаментального образа	7	16	1			1	Опрос
35	Тема16: Орнамент в современном	7	17	1	1		2	Опрос

	художественном творчестве и дизайне							
36	Тема16: Орнамент в современном художественном творчестве и дизайне	7	18	1			1	Зачет
	Итого 108			28	26		54	

В соответствии с типовым положением о вузе к видам учебной работы в курс включены проблемные лекции предваряющие основные разделы дисциплины закрепляющиеся на семинарских занятиях и в ходе ведения самостоятельной работы. Помимо деятельностной основы в лекции включено использование интерактивных технологий как при демонстрации иллюстративного материала, так и при закреплении и рефлексии полученных знаний.

Рубежный контроль и зачет (экзамен) проводится в форме опроса и кафедрального просмотра.

Оценка выставляется коллегиально с учётом балльно – рейтинговой системы.

Содержание курса.

Тема 1. Орнаментальное искусство в системе видов предметного и художественного творчества и материальной культуре

Цель: изучение особенностей дисциплины «Теория и история орнамента», основных методов построения, принципов и видов орнамента.

Вопросы для обсуждения:

1. Роль орнамента в изобразительном искусстве. Понятие орнамента
2. Основные принципы построения орнамента.
3. Виды Орнамента.
4. Возникновение орнамента с эпох палеолита и неолита.

Контрольные вопросы:

1. Что такое орнамент? Какую роль играет орнамент в материальной культуре?
2. На чем основана генетическая взаимосвязь вещи и орнамента?
3. В чем причины возникновения изображения – предтечи орнамента на вещи?
4. Кратко изложите историю зарождения орнаментального искусства.
5. Что выражала вещь вместе с нанесенным на ней изображением в древнейшей культуре??
6. Опишите особенности построения орнаментальной композиции эпохи неолита и палеолита?
7. Перечислите виды орнамента

Задания:

1. Изучение принципов построения орнаментальной композиции на конкретных примерах.
2. Провести анализ предложенных преподавателем орнаментальных композиций.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Виды орнаментальной композиции.
2. Орнамент и вещь.

Тема 2. Возникновение орнамента. Семантика и символика орнамента

Цель: изучение образов, знаков и символов орнаментальном искусстве.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие системы в организации орнаментальной композиции
2. Механизм упрощения в орнаментальной композиции.
3. Роль мифа в становлении орнамента.
4. Роль знаков и символов в орнаментальном искусстве.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте механизм превращения смыслового изображения на вещи в художественный, орнаментальный образ
2. Какова связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе?
3. В чем специфичность орнаментального искусства по сравнению с изобразительным?
4. Какова роль мифов в становлении орнаментального искусства?
5. Какова роль знаков и символов в орнаментальном искусстве? Какие основные знаки и символы используются в орнаментальном искусстве?

Задания:

1. На предложенных преподавателем примерах орнамента объяснить переход смыслового изображения в орнамент.
2. На предложенных преподавателем примерах рассказать какие знаки и символы использовались для создания данных видов орнамента.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Знаки и символы в орнаменте на первобытной керамике.
2. Основные мифологические сюжеты переработанные в орнамент в первобытном искусстве.

Тема 3. Виды (классификация) орнаментов

Цель: изучение основных видов орнаментов, определение классификационных признаков орнамента.

Вопросы для обсуждения:

1. Архетипические образы в орнаменте.
2. Орнамент первого, второго и третьего порядка.
3. Основные виды орнамента: геометрический, технический, растительный, символический каллиграфический и др.

Контрольные вопросы:

1. В каком виде орнамента использовались архетипические образы (образ Земли, Матери, Древа жизни, Солнца)?
2. Как различаются между собой орнаменты первого, второго и третьего порядка?
3. Опишите геометрический орнамент?
4. Что такое каллиграфический орнамент?
5. Что такое растительный орнамент?
6. Что такое символический орнамент?
7. Расскажите об антропоморфном и животном орнаменте
8. Что такое технический орнамент?

Задание:

1. На предложенных преподавателем примерах определить вид орнамента: первый, второй или третий порядок).
2. На предложенных преподавателем примерах определить классификацию орнамента (растительный, геометрический, антропоморфный и т.п).

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Понятие предметного или вещного орнамента.
2. Фантастический и астральный орнамент.

Тема 4. История развития орнамента, художественный стиль и его проявления в орнаментальной композиции.

Цель: изучение основных этапов развития орнамента краткое ознакомление с художественными стилями в орнаменте

Вопросы для обсуждения:

1. Этапы развития орнамента.
2. Основные художественные стили и орнамент.

Контрольные вопросы:

1. Опишите основные особенности орнамента древнего мира.

2. Какие виды орнаменты были наиболее распространены в Средневековой Европе.
3. Опишите основные особенности орнамента эпохи Возрождения?
4. Какие основные различия между орнаментом барокко и рококо?
5. Какие основные различия в орнаменте ампира и классицизма
6. Основные особенности орнаментальной композиции стиля модерн?

Задания:

1. Определить стиль орнаментальной композиции на примерах.
2. Описать основные виды орнамента, характерные для определенных этапов стилистического развития орнамента.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Орнамент Артдеко.
2. Понятие этнического орнамента.

Тема 5. Орнаменты Древнего мира. Египет, Греция, Рим.

Цель: изучение композиционных, стилистических и колористических особенностей орнамента Египта, Греции и Рима.

Вопросы для обсуждения:

1. Роль канонов и письменности в египетском орнаменте.
2. Талисманы, священные символы власти, жизни бессмертия в египетском орнаменте.
3. Образ Фараона и образ богов в египетском орнаменте.
4. Зооморфные символы в египетском орнаменте.
5. Орнаментальные композиции декоративного искусства. Египетский сетчатый орнамент.
6. Главные признаки орнамента: симметрия и соразмерность.
7. Основные элементы орнамента и их символика (пальметта, акантовый лист, лист лавра, меандр, свастика, плетенка, ионики, ламбрекен и др.)
8. Использование греческого орнамента в декоративном искусстве. Вазопись
9. Орнамент в архитектурных ордерах.
10. Влияние греческой и этрусской культур на римский орнамент
11. Воплощение идеала воинской доблести и персонификация мифологического образа в римском орнаменте.
12. Основные элементы древнеримского орнамента: цветок-факел, гирлянды, рог изобилия, и др.
13. Архитектурный орнамент Древнего Рима.
14. Орнамент в декоративном искусстве и римском интерьере.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные персонажи зооморфного орнамента Древнего Египта?
2. Каковы виды колористической гаммы орнамента Египта?
3. Расскажите о иероглифических знаках в орнаменте Древнего Египта.
4. Место цветка лотоса в орнаменте. Модель Вселенной в египетском орнаменте.

5. Роль антропоморфного орнамента к искусстве Древней Греции.
6. Расскажите о краснофигурном и чернофигурном стили вазописи Греции. Основные орнаментальные сюжеты.
7. В каких архитектурных элементах чаще всего использовался орнамент? Орнамент в ордерной системе в Древней Греции
8. Какие орнаментальные мотивы Греция заимствовала из искусства стран Передней Азии?
9. Расскажите о влиянии греческого искусства на римский орнамент.
10. Римский орнамент и четыре стиля живописи Помпей.
11. Перечислите основные элементы римского орнамента.
12. Расскажите об использовании орнамента в римской архитектуре.
13. Орнамент в мозаиках и ювелирном искусстве Древнего Рима.

Задания:

1. Определить основные виды египетского орнамента на примерах, предоставленных преподавателем.
2. Провести сравнительный анализ орнамента Древней Греции и Древнего Рима.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Орнамент стран Междуречья.
2. Древнеперсидский орнамент

Тема 6. Орнамент Средневековой Европы

Цель: изучение композиционных, стилистических и колористических особенностей кельтского, романского и готического орнаментов.

Вопросы для обсуждения:

1. Кельтский орнамент. Гератологический характер орнамента. Книжный декор. Кельтская плетенка.
2. Влияние античной римской традиции на романский орнамент. Романский орнамент в католическом храме.
3. Символический характер готического орнамента. Книжная гравюра
4. Орнамент в готическом храме. Фрески, витражи, орнамент в скульптурном декоре храма.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные мотивы кельтского орнамента.
2. Назовите самые известные евангелия с англосаксонским орнаментом.
3. Образы святых в кельтском и романском орнаменте.
4. Расскажите о применении орнамента в романской архитектуре на примерах храмов школ Пуату и Иль-де-Франс.
5. Расскажите о витражном орнаменте Франции. На примере витражей соборов Парижской богородицы, в Реймсе, Шартре, Амьене.
6. Орнамент в скульптуре готических храмов.
7. Перечислите основные орнаментальные мотивы романского искусства.
8. Перечислите основные орнаментальные мотивы искусства готики.
9. Каковы колористические особенности готического и романского орнаментов?
10. Какова роль книжной миниатюры в формировании средневекового орнамента?
11. Роль зооморфного орнамента в средневековом искусстве.

Задания:

1. Провести сравнительный анализ готического и романского орнаментов.
2. Определить стиль средневекового орнамента на примерах, предложенных преподавателем.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Шрифт в орнаменте средневековой Европы.
2. Антропоморфный орнамент в искусстве средневековой Европы.

Тема 7. Орнамент Византии.

Цель: изучение особенностей орнамента Византии.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные мотивы орнамента Византии. Образы христианской религии и иконографические каноны в орнаменте.
2. Архитектурный орнамент.
3. Орнамент в декоративном искусстве.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные образы и мотивы орнамента Византии?
2. Какие основные сюжеты Священного писания применялись в орнаменте?
3. Какие основные области применения орнамента в Византийском искусстве?
4. Расскажите о применении орнамента в византийских храмах.
5. Расскажите о мозаичном орнаменте.
6. Каково влияние христианства на развитие византийского орнамента.

Задания:

1. Ознакомиться с областями применения орнамента в византийском искусстве.
2. Рассказать об эволюции византийского орнамента.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Книжный орнаментальный декор Византии.
2. Орнамент византийской одежды.

Тема 8. Орнамент Древней Руси.

Цель: изучение особенностей орнамента Древней Руси.

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние Византии, стран Востока и Запада.
2. Священные знаки и образы в орнаменте. Влияние иконописи на орнамент.
3. Основные мотивы: плетенка, розетки, Древо Жизни.
4. Орнамент в декоративном искусстве.
5. Орнамент в архитектуре.

Контрольные вопросы:

1. Каковы отличительные черты древнерусского мировоззрения и их влияние на орнаментальное искусство?
2. Особенности орнамента в книжном декоре Древней Руси.
3. Опишите орнаментальный декор в жилом интерьере Древней Руси.
4. Перечислите основные мотивы древнерусского орнамента.
5. Каковы колористические особенности древнерусского орнамента?
6. Каковы особенности применения орнамента в декоративно-прикладном искусстве?
7. Орнамент в архитектурных деталях древнерусских храмов.

Задания:

1. Провести сравнительный анализ византийского и древнерусского орнамента.
2. На примерах определить основные виды орнамента в древнерусском искусстве.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Орнамент в русской иконописи.
2. Русский народный орнамент.

Тема 9. Орнамент стран Востока.

Цель: изучение особенностей орнамента Индии, Китая, Японии и мусульманского орнамента.

Вопросы для обсуждения:

1. Орнамент Индии.
2. Орнамент Китая.
3. Орнамент Японии.
4. Мусульманский орнамент.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите области применения орнамента в искусстве Индии.
2. Перечислите основные мотивы в орнаменте Индии.
3. Каковы основные колористические особенности индийского орнамента?
4. Перечислите области применения орнамента в искусстве Китая?
5. Перечислите основные мотивы в орнаменте Китая.
6. Каковы основные колористические особенности китайского орнамента?
7. Перечислите области применения орнамента в искусстве Японии.
8. Перечислите основные мотивы в орнаменте Японии.
9. Каковы основные колористические особенности японского орнамента?
10. Перечислите области применения орнамента в искусстве Ислама.
11. Перечислите основные мотивы в орнаменте Ислама.
12. Каковы основные колористические особенности мусульманского орнамента?

Задания:

1. Ознакомиться по соответствующей литературе с особенностями формирования орнаментальной композиции разных стран Востока.

2. Провести сравнительный анализ орнамента Китая и Японии.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Мавританский орнамент.
2. Орнамент Средней Азии.

Тема 10. Орнамент Возрождения.

Цель: изучение особенностей орнамента эпохи Возрождения.

Вопросы для обсуждения:

1. Идеалы гармонии и соразмерности, ясности и простоты в орнаменте..
2. Влияние античного орнамента.
3. Книжный декор рукописей.
4. Основные мотивы орнамента: пути, лики святых, арабеска.
5. Орнамент в архитектуре. Росписи в интерьере
6. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве.

Контрольные вопросы:

1. Каковы отличительные черты мировоззрения эпохи Возрождения и его влияние на орнаментальное искусство?
2. Особенности орнамента в книжном декоре.
3. Опишите орнаментальный декор в интерьере эпохи Возрождения.
4. Перечислите основные мотивы орнамента.
5. Каковы колористические особенности орнамента Возрождения?
6. Каковы особенности применения орнамента в декоративно-прикладном искусстве? Майолика, поливные изразцы, гризайли
7. Какова область применения орнамента в культовой и светской архитектуре эпохи Возрождения?

Задания:

3. Изучить гротескный орнамент на примере Лоджий Рафаэля.
4. Изучить влияние античного орнамента на орнамент Возрождения на предоставленных примерах.

Вопросы для самостоятельной работы:

3. Орнамент Северного Возрождения.
4. Орнамент Итальянского Возрождения.

Тема 11. Орнамент Барокко и Рококо.

Цель: изучение специфики построения орнаментальной композиции Барокко и

Рококо.

Вопросы для обсуждения:

1. Выражение идей абсолютной монархии, сложности и изменчивости мира в орнаменте эпохи Барокко.
2. Стиль Людовика 14.
3. Творчество художников Ш. Лебрена, Ж. Берена.
4. Сочетание изысканности и асимметричности орнаментальной композиции Рококо. Разрушение формы.
5. Формула рокайля.
6. Творчество Растрелли.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные мотивы барочного орнамента.
2. Какова основная колористическая гамма орнамента Барокко.
3. Перечислите основные области применения орнамента в искусстве Барокко.
4. Что представляет собой стиль Людовика 14 в орнаменте?
5. Перечислите основные работы художников Ш. Лебрена и Ж. Берена
6. Основные мотивы орнамента Рококо.
7. Каково влияние китайского орнамента на искусство Рококо?
8. Каковы изменения канонов построения орнаментальной композиции стиля Рококо.
9. Перечислите основные постройки Растрелли. Как в них применялся орнамент Рококо?

Задания:

1. Провести сравнительный анализ орнаментов Барокко и Рококо.
2. Рассказать о роли орнамента в архитектуре Барокко и Рококо на примерах архитектурных шедевров России.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Фламандская резьба
2. Орнамент Рококо в интерьере.

Тема 12. Орнамент Классицизма и Ампира.

Цель: Ознакомиться с основными видами орнамента Классицизма и Ампира.

Вопросы для обсуждения:

1. Античное влияние на орнамент Классицизма. Симметрия и гармония мотивов
2. Орнамент в творчестве Баженова, Казакова, Кваренги, Старова.
3. Влияние римского орнамента на стиль Амбир.
4. Основные мотивы орнамента стиля Амбир.
5. Ведущая роль художников: Л.Давид, В.Денон, Ж.Жакоб.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные мотивы орнамента Классицизма?
2. Какие материалы и технические приемы использовались при создании предметов декоративно-прикладного искусства с использованием орнамента в стиле Классицизм.
3. Какова роль орнамента в творчестве Баженова, Казакова, Старова.
4. Перечислите основные мотивы орнамента стиля Ампира.
5. Какова роль военной атрибутики в орнаменте Ампира.
6. Перечислите основные работы художников Ж.Демальте и Ж.Жакоб.

Задания:

1. Провести сравнительный анализ орнамента стиля Классицизм и стиля Амбир.
2. Рассказать об области применения орнамента в архитектуре Классицизма и Ампира на примерах, предоставленных преподавателем. .

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Орнамент Ампира и Классицизма в интерьере.

Тема 13. Орнамент Модерна

Цель: изучение особенностей орнамента стиля Модерн.

Вопросы для обсуждения:

1. Природа как источник вдохновения в орнаменте Модерна. Роль народного орнамента на формировании стиля Модерн в различных странах Европы
2. Орнамент в архитектуре модерна (Гауди, Вагнер, Гимар, Моррис, Хофман, Шехтель и пр).
3. Влияние восточного искусства на орнамент Модерна.
4. Орнамент в декоративном искусстве.
5. Творчество А.Мухи, И.Я.Билибина, О.Бердсли.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль национального искусства на формирование орнамента Модерна в разных странах?
2. Перечислите основные мотивы орнамента стиля Модерн.
3. Расскажите о роли орнамента в архитектуре Модерна?
4. Расскажите об орнаменте стиля Модерн в журнальной и книжной графике.

5. Какова роль японского искусства на формирование орнамента стиля Модерн?
6. Расскажите об орнаменте в творчестве Врубеля, Билибина, Мухи, Гауди.
7. Назовите основные области применения орнамента стиля Модерн в декоративном искусстве и ремесле.

Задания:

1. Провести сравнительный анализ орнаментов русского, французского, немецкого и английского Модерна.
2. Рассказать об области применения орнамента в архитектуре Модерна на примерах, предоставленных преподавателем.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Орнамент стиля Модерн в интерьере.
2. Орнамент стиля Модерн в ювелирном искусстве.

Тема 14. Мотив. Раппорт. Раппортные композиции.

Цель: изучить законы и основные средства построения орнаментальной композиции.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие мотива в орнаментальной композиции.
2. Понятие раппорта в орнаментальной композиции.
3. Построение раппортной композиции.

Контрольные вопросы:

1. Что такое раппорт?
2. Что такое мотив в орнаментальной композиции?
3. Какие требования выдвигаются к специальному оборудованию?
4. Опишите математические законы построения орнаментальной композиции?
5. Опишите принципы построения раппортной композиции

Задания:

1. Построить раппортную композицию.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Центрический орнамент.

Тема 15 . Роль ритма в создании орнаментального образа.

Цель: изучить построение орнаментальной композиции с использованием ритма.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие ритма.
2. Ритмичная повторяемость мотивов в орнаментальной композиции
3. Ритм в ленточном и сетчатом орнаменте.
4. Непрерывность ритмического движения в орнаментальной композиции его распространения на различные характеристики.

Контрольные вопросы:

1. Что такое ритм в орнаментальной композиции?
2. Опишите взаимосвязь ритма и мотива в композиции?
3. Что такое ленточный орнамент?
4. Что такое сетчатый орнамент?
5. Опишите принципы построения ритмичной композиции.

Задания:

1. Построить ленточный орнамент используя ритм.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Использование ритма в русском народном орнаменте.

Тема 15 . Орнамент в современном художественном творчестве и дизайне.

Цель: изучить тенденций и видов современного орнамента.

Вопросы для обсуждения:

1. Взаимосвязь традиционного и современного орнамента.
2. Единство орнамента, формы и материала.
3. Трансформация орнаментального образа.
4. Орнамент в современном дизайне

Контрольные вопросы:

1. Расскажите о взаимовлиянии культур в современном орнаменте.
2. Каково влияние традиционного орнамента на современный дизайн?
3. Расскажите об использовании орнамента в современном предметном дизайне?
4. Как трансформировался орнамент в современном искусстве?
5. Какие новые области применения орнамента появились в современном искусстве и дизайне?

Задания:

1. Рассказать об использовании орнамента в творчестве современных дизайнеров (на

выбор).

Вопросы для самостоятельной работы:

1. *Что такое орнамент? Какую роль играет орнамент в материальной культуре?*
2. На чем основана генетическая взаимосвязь вещи и орнамента?
3. В чем причины возникновения изображения – предтечи орнамента на вещи?
4. Кратко изложите историю зарождения орнаментального искусства.
5. Что выражала вещь вместе с нанесенным на ней изображением в древнейшей культуре??
6. Опишите особенности построения орнаментальной композиции эпохи неолита и палеолита?
7. Перечислите виды орнамента
8. Охарактеризуйте механизм превращения смыслового изображения на вещи в художественный, орнаментальный образ
9. Какова связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе?
10. В чем специфичность орнаментального искусства по сравнению с изобразительным?
11. Какова роль мифов в становлении орнаментального искусства?
12. Какова роль знаков и символов в орнаментальном искусстве? Какие основные знаки и символы используются в орнаментальном искусстве?
13. В каком виде орнамента использовались архетипические образы (образ Земли, Матери, Древа жизни, Солнца)?
14. Как различаются между собой орнаменты первого, второго и третьего порядка?
15. Опишите геометрический орнамент?
16. Что такое каллиграфический орнамент?
17. Что такое растительный орнамент?
18. Что такое символический орнамент?
19. Расскажите об антропоморфном и животном орнаменте
20. Что такое технический орнамент?
21. Опишите основные особенности орнамента древнего мира.
22. Какие виды орнаменты были наиболее распространены в Средневековой Европе.
23. Опишите основные особенности орнамента эпохи Возрождения?
24. Какие основные различия между орнаментом барокко и рококо?
25. Какие основные различия в орнаменте ампира и классицизма
26. Основные особенности орнаментальной композиции стиля модерн?
27. Роль канонов и письменности в египетском орнаменте.
28. Талисманы, священные символы власти, жизни бессмертия в египетском орнаменте.
29. Образ Фараона и образ богов в египетском орнаменте.
30. Зооморфные символы в египетском орнаменте.
31. Орнаментальные композиции декоративного искусства. Египетский сетчатый орнамент.
32. Главные признаки орнамента: симметрия и соразмерность.
33. Основные элементы орнамента и их символика (пальметта, акантовый лист, лист лавра, меандр, свастика, плетенка, ионики, ламбрекен и др.)
34. Использование греческого орнамента в декоративном искусстве. Вазопись
35. Орнамент в архитектурных ордерах.
36. Влияние греческой и этрусской культур на римский орнамент

37. Воплощение идеала воинской доблести и персонификация мифологического образа в римском орнаменте.
38. Основные элементы древнеримского орнамента: цветок-факел, гирлянды, рог изобилия, идр.
39. Архитектурный орнамент Древнего Рима.
40. Орнамент в декоративном искусстве и римском интерьере.
41. Перечислите основные мотивы кельтского орнамента.
42. Назовите самые известные евангелия с англосаксонским орнаментом.
43. Образы святых в кельтском и романском орнаменте.
44. Расскажите о применении орнамента в романской архитектуре на примерах храмов школ Пуату и Иль-де-Франс.
45. Расскажите о витражном орнаменте Франции. На примере витражей соборов Парижской богородицы, в Реймсе, Шартре, Амьене.
46. Орнамент в скульптуре готических храмов.
47. Перечислите основные орнаментальные мотивы романского искусства.
48. Перечислите основные орнаментальные мотивы искусства готики.
49. Каковы колористические особенности готического и романского орнаментов?
50. Какова роль книжной миниатюры в формировании средневекового орнамента?
51. Роль зооморфного орнамента в средневековом искусстве.
52. Перечислите основные образы и мотивы орнамента Византии?
53. Какие основные сюжеты Священного писания применялись в орнаменте?
54. Какие основные области применения орнамента в Византийском искусстве?
55. Расскажите о применении орнамента в византийских храмах.
56. Расскажите о мозаичном орнаменте.
57. Каково влияние христианства на развитие византийского орнамента.
58. Каковы отличительные черты древнерусского мировоззрения и их влияние на орнаментальное искусство?
59. Особенности орнамента в книжном декоре Древней Руси.
60. Опишите орнаментальный декор в жилом интерьере Древней Руси.
61. Перечислите основные мотивы древнерусского орнамента.
62. Каковы колористические особенности древнерусского орнамента?
63. Каковы особенности применения орнамента в декоративно-прикладном искусстве?
64. Орнамент в архитектурных деталях древнерусских храмов.
65. Перечислите области применения орнамента в искусстве Индии.
66. Перечислите основные мотивы в орнаменте Индии.
67. Каковы основные колористические особенности индийского орнамента?
68. Перечислите области применения орнамента в искусстве Китая?
69. Перечислите основные мотивы в орнаменте Китая.
70. Каковы основные колористические особенности китайского орнамента?
71. Перечислите области применения орнамента в искусстве Японии.
72. Перечислите основные мотивы в орнаменте Японии.
73. Каковы основные колористические особенности японского орнамента?
74. Перечислите области применения орнамента в искусстве Ислама.
75. Перечислите основные мотивы в орнаменте Ислама.
76. Каковы основные колористические особенности мусульманского орнамента?
77. Каковы отличительные черты мировоззрения эпохи Возрождения и его влияние на орнаментальное искусство?
78. Особенности орнамента в книжном декоре.
79. Опишите орнаментальный декор в интерьере эпохи Возрождения.
80. Перечислите основные мотивы орнамента.
81. Каковы колористические особенности орнамента Возрождения?
82. Каковы особенности применения орнамента в декоративно-прикладном искусстве? Майолика, поливные изразцы, гризайли

83. Какова область применения орнамента в культовой и светской архитектуре эпохи Возрождения?
 84. Назовите основные мотивы барочного орнамента.
 85. Какова основная колористическая гамма орнамента Барокко.
 86. Перечислите основные области применения орнамента в искусстве Барокко.
 87. Что представляет собой стиль Людовика 14 в орнаменте?
 88. Перечислите основные работы художников Ш. Лебрена и Ж. Берена
 89. Основные мотивы орнамента Рококо.
 90. Каково влияние китайского орнамента на искусство Рококо?
 91. Каковы изменения канонов построения орнаментальной композиции стиля Рококо.
 92. Перечислите основные постройки Растрелли. Как в них применялся орнамент Рококо?
 93. Перечислите основные мотивы орнамента Классицизма?
 94. Какие материалы и технические приемы использовались при создании предметов декоративно-прикладного искусства с использованием орнамента в стиле Классицизм.
 95. Какова роль орнамента в творчестве Баженова, Казакова, Старова.
 96. Перечислите основные мотивы орнамента стиля Ампира.
 97. Какова роль военной атрибутики в орнаменте Ампира.
 98. Перечислите основные работы художников Ж. Демальте и Ж. Жакоб.
 99. Какова роль национального искусства на формирование орнамента Модерна в разных странах?
 100. Перечислите основные мотивы орнамента стиля Модерн.
 101. Расскажите о роли орнамента в архитектуре Модерна?
 102. Расскажите об орнаменте стиля Модерн в журнальной и книжной графике.
 103. Какова роль японского искусства на формирование орнамента стиля Модерн?
 104. Расскажите об орнаменте в творчестве Врубеля, Билибина, Мухи, Гауди.
 105. Назовите основные области применения орнамента стиля Модерн в декоративном искусстве и ремесле.
106. Что такое раппорт?
 107. Что такое мотив в орнаментальной композиции?
 108. Какие требования выдвигаются к специальному оборудованию?
 109. Опишите математические законы построения орнаментальной композиции?
 110. Опишите принципы построения раппортной композиции
 111. Что такое ритм в орнаментальной композиции?
 112. Опишите взаимосвязь ритма и мотива в композиции?
 113. Что такое ленточный орнамент?
 114. Что такое сетчатый орнамент?
 115. Опишите принципы построения ритмичной композиции.
 116. Расскажите о взаимовлиянии культур в современном орнаменте.
 117. Каково влияние традиционного орнамента на современный дизайн?
 118. Расскажите об использовании орнамента в современном предметном дизайне?
 119. Как трансформировался орнамент в современном искусстве?
 120. Какие новые области применения орнамента появились в современном искусстве и дизайне?

Темы рефератов

1. «Крест в орнаментальном искусстве народов мира и его семантика».
2. «Архетипический образ Древа Жизни в орнаментальном искусстве народов мира и его семантика».
3. «Символ Солнца в орнаментальном искусстве народов мира и его семантика».

4. «Знаки, символы и образы в декоре прялки».
5. «Единство и борьба противоположностей: тема Добра и Зла в орнаментальном искусстве народов мира».
6. «Модель Вселенной в орнаментальном искусстве различных исторических эпох».
7. «Мифологические образы в орнаментальном искусстве народов мира».
8. «Священные животные и птицы в орнаментах народов мира».
9. «Военная атрибутика в орнаментальном искусстве народов мира».
10. «Знаки, образы и символы орнаментов Древних культур в современных орнаментах».

Примерные вопросы к зачету

1. Семантика знаков в орнаментальном искусстве.
2. Семантика образов в орнаментальном искусстве.
3. Архетипические образы в орнаментальном искусстве народов мира.
4. Истоки возникновения орнаментального искусства.
5. Миропонимание древних людей. Модель Вселенной.
6. Семантика цвета в орнаментальном искусстве.
7. Основные мотивы и сюжеты, встречающиеся в народном орнаменте.
8. Значение орнаментального искусства в деятельности человека.
9. Национальные традиции в современном орнаменте.
10. Перечислите основные исторические стили орнаментального искусства, кратко их охарактеризуйте.

Расскажите кратко о предложенном историческом стиле: его отличительные черты; характерные мотивы и сюжетные композиции; семантика образов, цвета:

11. Античный орнамент.
12. Египетский орнамент.
13. Греческий орнамент.
14. Римский орнамент.
15. Византийский орнамент.
16. Кельтский орнамент.
17. Древнерусский орнамент.
18. Китайский орнамент.
19. Индийский орнамент.
20. Японский орнамент.

Примерные вопросы к экзамену

1. Семантика знаков в орнаментальном искусстве.
2. Семантика образов в орнаментальном искусстве.
3. Архетипические образы в орнаментальном искусстве народов мира.
4. Истоки возникновения орнаментального искусства.
5. Миропонимание древних людей. Модель Вселенной.
6. Семантика цвета в орнаментальном искусстве.
7. Основные мотивы и сюжеты, встречающиеся в народном орнаменте.
8. Значение орнаментального искусства в деятельности человека.
9. Роль орнаментального искусства в профессиональной деятельности художника, педагога, дизайнера.
10. Национальные традиции в современном орнаменте.
11. Перечислите основные исторические стили орнаментального искусства, кратко их охарактеризуйте.

Расскажите кратко о предложенном историческом стиле: его отличительные черты; характерные мотивы и сюжетные композиции; семантика образов, цвета:

12. Античный орнамент.
13. Египетский орнамент.
14. Греческий орнамент.
15. Римский орнамент.
16. Византийский орнамент.
17. Кельтский орнамент.
18. Древнерусский орнамент.
19. Китайский орнамент.
20. Индийский орнамент.
21. Японский орнамент.
22. Средневековый орнамент.
23. Романский стиль.
24. Готический орнамент.
25. Барокко.
26. Рококо.
27. Орнамент эпохи Возрождения.
28. Классицизм.
29. Ампир.
30. Модерн.
31. Современное орнаментальное искусство, основные тенденции.
32. Значение орнаментов в истории культуры.

4. Образовательные технологии

Принципы системно – деятельностного подхода наиболее актуальная форма организации учебной деятельности студентов на современном этапе развития образования. Позволяющий способствовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Данная технология является универсальной и прекрасно вписывается в принципы контекстного подхода.

Системно - деятельностный подход ставит достаточно четко сформулированные цели формирования общекультурных компетентностей и деятельностных способностей, что наиболее полно отвечает современным тенденциям развития образования во всем мире. Системно – деятельностный подход располагает теоретической концепцией, которая раскрывает методологические, педагогические, дидактические и психологические особенности основных его принципов. Надпредметный характер деятельностного подхода позволяет осуществить преемственность традиционной академической школы и новых концепций образования деятельностной направленности.

Предлагаемый подход имеет систему дидактических принципов позволяющих строить образовательный процесс студентов на качественно новом уровне:

Принцип деятельности, заключающийся в том, что студент, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и профессиональных компетенций.

Принцип непрерывности - означает преемственность между этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.

Принцип целостности - последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности

специалистов. Это осуществление целенаправленного перехода от учебных заданий в процессе изучения дисциплины к выполнению различного рода композиций в процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» и «Проект» и в последующем к квазипрофессиональным – выполнение проектов с моделированием производственной деятельности.

Принцип минимакса – заключается в реализации возможности освоения содержания дисциплины на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития) и обеспечить при этом усвоение социально безопасного минимума (государственного стандарта компетенций).

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, ориентация на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

Принцип вариативности – предполагает формирование у студентов способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое, креативное начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения студентами собственного опыта активной творческой деятельности.

Отметим, что предполагаемая система дидактических принципов обеспечивает формирование системы знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями академической школы. Таким образом, она не отвергает традиционную систему фундаментальных знаний, а продолжает и развивает ее в направлении реализации современных целей образования.

Из вышеизложенного возможно заключить, что преимущества системы – деятельностного подхода к обучению заключаются в том, что:

- а) студент находится в деятельностной позиции;
- б) используется весь потенциал активности студента – от восприятия до принятия собственного решения при работе над заданием;
- в) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации;
- г) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм работы со студентами, при ведущей роли коллективных, что дает возможность делиться творческими идеями, способами реализации их в работе, способами осуществления проекта с другими членами коллектива, что приводит к развитию не только деловых, но и социальных качеств личности дизайнера;
- д) студен-дизайнер учится использовать учебную информацию как средство деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в профессиональные компетенции специалиста.
- д) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся творческая личность дизайнера;
- г) в деятельностном обучении решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;
- д) из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект, осуществляющий познавательную, профессиональную, социокультурную деятельность;
- е) в контекстном обучении возможно использование любых педагогических технологий – традиционных и новых.

Активно формируются профессиональные компетенции студентов при выполнении самостоятельной работы, как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях.

Каждый вид деятельности будь – проблемная лекция, аудиторное занятие или самостоятельная работа предполагает наличие проблемы, которую студент учится преодолевать.

Данный процесс осуществлялся на основе следующих структурных компонентов:

- выделение цели деятельности
- определение предмета деятельности
- планирование своей деятельности
- выбор средств деятельности
- рефлексия деятельности

Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель направляет и контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед ними проблему осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью.

Для наиболее эффективного обучения, целесообразно разрабатывать задания для студентов, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Дизайнер, работающий в различных областях, должен владеть главными понятиями и общими проблемами искусства: теоретическими знаниями формообразования и композиционного построения художественных произведений, практическими графическими и прикладными навыками. Одновременно необходимо эффективно решать проблему вузовского обучения – проникновение основ фундаментальных наук в практические задания, в следствие этого, при обучении студент усваивал методологию решения практических работ на базе знаний фундаментальных дисциплин. Данный подход повышает мотивацию деятельности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, т.к. они видят смысл в предложенных им заданиях и это активизирует их к освоению профессии.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Основные виды учебной деятельности студентов и их общая семестровая балльная оценка:

- посещение всех лекционных и семинарских занятий – 10 баллов.
- самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса, и отражение в практической работе – 10 баллов.
- рубежный контроль – 10 баллов.
- своевременное выполнение всех текущих теоретических и практических заданий – 10 баллов.
- креативное выполнение всех текущих теоретических и практических заданий – 20 баллов.
- премиальные – 10 баллов.
- итоговая работа в течение семестра – 70 баллов.

Зачетная(экзаменационная) сессия

Допускаются к сессии студенты, набравшие по итогам работы в семестре не менее 40 баллов и выше

В течение семестра максимальное количество баллов – 70 баллов

Шкала оценок/баллов за зачет(экзамен):

- «отлично» - 30 баллов

- «хорошо» - 20 баллов

- «удовлетворительно» - 15 баллов

- «неудовлетворительно» - менее 15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на зачете.

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на зачете - 30.
В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Теория и история орнамента»

а) основная литература:

1. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов /

Бесчастнов Н. П. - М. : ВЛАДОС, 2004.. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.

2. Буткевич Л. М. История орнамента. - М. : ВЛАДОС, 2004 ; 2005.

3. Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособие для студ. вузов / Фокина Л. В. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2006.

4. Чебан В. Узоры и орнаменты для мастера / Чебан В. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2003.

б) Дополнительная литература:

1. Всеобщая история архитектуры. В 12-ти тт. М.: Стройиздат, 1960-75

2. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Под ред. Р. Томана. Кёпетанн.

3. Аверина В.И. Городецкая резьба и роспись на предметах домашнего ремесла и утвари/ В.И. Аверина. – Горький, 1957. 70. Аверинцев, С. С.

4. Византия и Русь: два типа духовности / С. С. Аверинцев // Новый мир. – 1988. – №7. - С.210-220. – №9. - С.227-236

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://www.sdrussia.ru/>

2. <http://www.ruedesign.ru/>

3. <http://architektonika.ru>

4. <http://www.glazychev.ru>

5. <http://www.djournal.com.ua>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Специализированные мастерские

2. Комплекс технических средств, позволяющих проецировать изображение из программ подготовки презентаций (экран, проектор, Notebook).

3. Доступ в Internet.
4. Цветной струйный принтер (формат бумаги А3).
5. Рабочие столы.
6. Планшеты.
7. Наглядные пособия.
- 8 Авторские методические пособия.
9. Авторские учебные пособия на электронных носителях.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Автор А. В. Акулинская

Рецензент(ы) _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению _____
от _____ года, протокол № _____.

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Тематический план лекций для очной формы обучения

Введение в дисциплину «История орнамента»

- Роль и специфика орнамента в современном мире. Применение орнамента в области дизайна и исследовательской деятельности.
- Терминология в орнаментальном искусстве.
- Общие положения теории орнаментального искусства.

Раздел I. Основные сведения о возникновении орнамента.

Тема 1. Генезис и семантика орнаментального образования.

Смысловые корни орнаментики древних культур.

Краткий исторический обзор развития орнаментального искусства с эпох палеолита и неолита. Образы, знаки и символы в орнаментальном искусстве. Миропонимание древних людей. Модель Вселенной. Архетипические образы (образ Матери – образ Земли, Древо Жизни, Солнце, домашний очаг, образ защитника, образ красавицы, единство и борьба противоположностей: силы добра и зла).

Раздел II. Орнамент древних культур

Тема 1. Античный орнамент.

Египет. Иерархическая система сакрально-мифологических представлений древних египтян. Каноны. Письменность как средство орнаментации. Иероглифические знаки и их обозначение. Талисманы и священные символы власти, жизни, бессмертия, вечности. Образ Фараона. Образ богов. Священный лотос. Жук-скарабей и модель Вселенной. Египетские колонны и их символика. Орнаментальные композиции декоративного искусства. Сетчатый орнамент.

Греция. Воплощение красоты и гармонии человека и окружающего мира. Человек в образе бога, героя, атлета, творца. Главные признаки орнамента: симметрия и соразмерность. Основные элементы орнамента и их символика (пальметта, акантовый лист, лист лавра, меандр, свастика, плетенка, перлы, ионики, овы, ламбрекен, жемчужные бусы, голова быка и др.). Мотивы восточного происхождения (грифоны, сфинксы). Декоративное искусство (мозаика, инкрустация, керамика, ткани). Краснофигурный стиль и чернофигурный стиль. Архитектурные ордера: дорический, ионический, коринфский.

Рим. Влияние греческой и этрусской культур. Воплощение идеала воинской доблести (военная атрибутика) и власти. Персонификация мифологического образа (Орфей, Геракл, Венера и др.). Основные элементы орнамента: цветок-факел, рог изобилия, театральные маски, гирлянды, музыкальные инструменты и т.д. Архитектурный орнамент. Греко-римская капитель. Декоративное искусство (мозаика, женские украшения и др.). Декор интерьера.

Тема 2. Орнамент стран древнего Востока.

Китай. Япония. Обожествление природы, природных явлений и их символика. Свободные и симметричные узоры. Отличительные особенности орнамента Китая и Японии. Космогоническая панорама мира в орнаменте. Натуралистическая живопись разных жанров. Символическое значение освященных образов (дракон, птица Фон-Хоан, журавль, собака Фо, волны и облака, черепаха, бабочка и др.). Символика цвета. Декоративное искусство (росписи, вышивка, набойка, художественный металл, оружие, утварь и др.).

Индия. Иран. Преимущество и полнота декорирования. Стремление к натуралистическим композициям. Отличительные особенности орнаментов Индии и Ирана. Ковровый характер орнамента. Основные элементы орнамента: человек, индийский пальмовый лист, цветы, розетка, птицы, слон и др. Сюжетные композиции. Декоративное искусство (перегородчатая эмаль, шелковые и набивные ткани, изразец, керамика, утварь, ковры, оружие и др.). Книжный декор (миниатюра, Коран XV – XVI вв.). Внутренний и наружный декор зданий.

Тема 3. Орнамент ислама.

Арабский и мавританский орнаменты. Влияние ислама на развитие орнамента. Декор Корана. Священные надписи. Числовой символизм в культуре ислама. «Числовые архетипы» фигур вращения. Виды орнаментов: арабеска, гирих, ислими. Архитектурный орнамент: керамические мозаики, поливные кирпичи, изразцы, терракота. Математическая сложность орнаментов, выполненных на основе многогранников и многолучевых звезд.

Тема 4. Византийский орнамент. Древнерусский орнамент.

Византийский орнамент. Влияние христианства на развитие орнамента. Иконографические каноны. Образы христианской религии: Иисус Христос, святые, крест, голубь, виноградная лоза, лилия и др. Сюжеты Священного писания. Мозаика, фрески, книжный декор рукописных книг. Орнамент одежды, мебели, интерьера храма. Архитектурный орнамент.

Древнерусский орнамент. Влияние Византии, Востока и Запада. Отличительные черты мировоззрения. Священные знаки и образы. Иконописное искусство. Основные мотивы: Древо Жизни, плетенка, розетки и др. Книжный декор. Древнерусский алфавит. Декор интерьера избы, храма. Изразцы. Чеканка. Златоделание. Ювелирное искусство. Архитектурный орнамент.

Раздел III. Русский народный орнамент.

Тема 5. Общие художественные признаки, определяющие народное декоративно-прикладное искусство. Прялка. Народный костюм. Деревянное зодчество. Центры народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель, Жостово, Палех, Дымково, Филимоново, Городец и др.). Технологии художественного оформления материала (роспись, вышивка, эмали, резьба, инкрустация, батик, чеканка и т.д.).

Раздел IV. Западное искусство. Орнамент VII – XVI вв.

Тема 1. Орнамент Средневековья.

Кельтский (англосаксонский) орнамент. Тератологический характер орнамента («звериный стиль»). Евангелие. Книжный декор. Инициал. Образы святых. Унциальный шрифт. Кельтская плетенка.

Тема 2. Романский орнамент. Готический орнамент.

Романский орнамент. Готический орнамент. Влияние античной римской традиции. Социальные, политические и идеологические перемены. Католический храм как выразитель мировоззренческих идей Средневековья. Символически характер орнамента. Готический храм. Арка. Настенная живопись. Фрески. Искусство витража. Готические роза, лилия. Резной, скульптурный декор храма.

Тема 3. Орнамент эпохи Возрождения.

Возрождение. Идеи гуманизма. Человек как высшая ценность. Идеалы гармонии и соразмерности, ясности и простоты. Влияние античного орнамента (акант, морская раковина, овы, жемчужные нити). Гротеск. Книжный декор рукописей и молитвенников. Основные мотивы орнамента: лики святых, пути, арабеска, растительная «решетка»,

канделябры, инициал, розетки, картуши, медальоны, рог изобилия и др. Символически характер орнамента. Геральдические символы. Архитектура как орнамент. Росписи и миниатюры. Настенная живопись. Майолика, живопись на стекле. Поливные изразцы. Гризайль. Живописная эмаль.

Раздел V. Орнамент XVII – XIX вв.

Тема 1. Орнамент барокко. Орнамент рококо.

Барокко. Выражение централизованной мощи монархов. Выражение сложности и изменчивости мира. Фламандская резьба. Стиль Людовика XIV. Творчество французских художников Ш. Лебрена, Ж. Берена.

Рококо. Изысканность и утонченность дворянского стиля. Асимметричность и разрушение формы. Раковина. Формула рокайля. Творчество Растрелли.

Тема 2. Классицизм. Ампи́р. Модерн.

Классицизм. Поиск идеалов красоты на основе античности. Сдержанная симметрия мотивов, изысканность и ясная гармония. Богатство и разнообразие материалов и технических приемов. Творчество великих зодчих – В.И.Баженова, Камерона, М.Ф.Казакова, Д.Кваренги, И.Е.Старова и др.

Ампир. Влияние личности Наполеона, его похода в Египет на развитие орнамента. Идеалы Римской империи. Особенности орнамента: римские доспехи, военная атрибутика, вензель N, сфинксы и фигуры египтянок, античные мотивы и др. Подчеркнутая симметрия. Ведущая роль художников: Л. Давид, В. Денон, Ж. Демальте, Ж. Жакоб и др.

Модерн. Природа как источник вдохновения. «Назад, к природе!». Идеи Йозефа Обриста. Архитектура А. Гауди, Г. Гимара. У. Моррис, У. Крэн. Влияние японского искусства. Росписи собора в Киеве М. Врубеля. О. Вагнер. Й. Хофман. Ф. Шехтель. Э. Галле. Архитектура, витражи, мебель, украшения, декоративное искусство, книжные иллюстрации, журналы, театр в стиле модерн. Творчество А. Мухи, Л. С. Бакста, О. Бердсли, И. Я. Билибина и др.

Раздел VI. Современное орнаментальное искусство.

Тема 1. Основные тенденции и виды современного орнаментального искусства.

Традиции и современность. Взаимовлияние культур. Единство орнамента, формы и материала. Трансформация орнаментального образа. Влияние моды. Промышленные товары и авторская работа.

Основные понятия

*генезис, семантика орнаментального образования; образы, знаки, символы в орнаментальном искусстве; модель Вселенной: архетипические образы;

*каноны; иероглифические знаки; талисманы; священные символы власти, жизни, бессмертия, вечности; образ Фараона; образ богов;

*человек в образе бога, героя, атлета, творца; гармония, чувство Красоты; пальметта, акантовый лист, меандр, свастика, плетенка, перлы, овы, ламбрекен; мозаика, инкрустация; краснофигурный стиль, чернофигурный стиль; архитектурные ордера;

*идеал воинской доблести власти; персонификация мифологического образа; цветок-факел, рог изобилия, греко-римская капитель;

*обожествление природы; космогоническая панорама мира; священные образы; символика цвета; ковровый характер орнамента; индийский пальмовый лист; перегородчатая эмаль, набивные ткани, изразец, керамика, книжный декор, декор зданий; декор Корана; священные надписи; «числовые архетипы» фигур вращения; арабеска, гирих, ислими; архитектурный орнамент;

*иконографические каноны; образы христианской религии; сюжеты Священного писания; мозаика, фрески, книжный декор рукописных книг; орнамент одежды, мебели, интерьера храма; архитектурный орнамент;

*священные знаки и образы; иконописное искусство; Древо Жизни, плетенка, розетки; древнерусский алфавит; декор интерьера избы, храма; изразцы, чеканка. Златоделание, ювелирное искусство;

*центры русских народных художественных промыслов; Хохлома, Гжель, Жостово, Палех, Дымково, Филимоново, Городец; прялка; народный костюм, деревянное зодчество, технологии художественного оформления материала;

*гератологический характер орнамента; орнамент Евангелия; книжный декор; инициал; образы святых; унциальный шрифт;

*орнамент католического храма; символика орнамента: фрески; искусство витража; готические роза, лилия; скульптурный орнамент храма;

*образ человека в орнаменте как высшая ценность; идеалы гармонии и соразмерности, ясности и простоты; гротеск, путти; книжный декор рукописей и молитвенников; канделябры, инициал, розетки, картуши, медальоны, рог изобилия; геральдические символы; архитектура как орнамент; росписи и миниатюры; настенная живопись; майолика, живопись на стекле; поливные изразцы; гризайль; эмаль;

* фламандская резьба; стиль Людовика XIV; творчество французских художников; формула рокайля; творчество Растрелли; творчество великих зодчих – В.И.Баженова, Камерона, М.Ф.Казаква, Д.Кваренги, И.Е.Старова;

*идеалы Римской империи; военная атрибутика в орнаменте: вензель N; ведущая роль художников: Л.Давид, В.Денон, Ж.Демальте, Ж.Жакоб;

*творчество А. Гауди, Г.Гимара. У.Моррис, У.Крэн, О.Вагнер. Й.Хофман. Ф.Шехтель. Э.Галле; влияние японского искусства на стиль модерна; творчество М.Врубеля, А.Мухи, Л.С.Бакста, О.Бердсли, И.Я.Билибина

*традиции и современность; взаимовлияние культур; единство орнамента, формы и материала; трансформация орнаментального образа; влияние моды; орнамент промышленных товаров и авторской работы.

Тематический план практических занятий для очной формы обучения

Раздел I. Основные сведения о возникновении орнамента.

Занятие 1. Генезис и семантика орнаментального образования.

Смысловые корни орнаментики древних культур.

План проведения практического занятия:

1. Образы, знаки и символы в орнаментальном искусстве.
2. Архетипические образы.
3. Модель Вселенной.
4. Понятия: семантика образов, знаков, символов; универсальные образы в орнаментальном искусстве; миропонимание древних людей; единство и борьба противоположностей: силы добра и зла в орнаментальном искусстве.

Литература

Основная

1. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей Издательства: АСТ, Астрель, 210 стр. 2007 г.
2. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
3. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.
4. Орнаменты Древнего Египта и Месопотамии Издательство: Издательство В. Шевчук, 190 стр. 2009 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Раздел II. Орнамент древних культур

Занятие 1. Античный орнамент.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей античного орнамента: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образ Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: каноны и священные символы Древнего Египта; воплощение красоты, гармонии человека и окружающего мира в Древней Греции; архитектурные ордера: дорический, ионический, коринфский; виды росписей греческих ваз: краснофигурный, чернофигурный, белофонный стили; воплощение идеала воинской доблести (военная атрибутика) и власти в Древнем Риме; персонификация мифологических образов; архитектурный орнамент; орнамент декоративного искусства Древнего Рима.

Литература

Основная

1. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей Издательства: АСТ, Астрель, 210 стр. 2007 г.
2. Орнаменты Древнего Египта и Месопотамии Издательство: Издательство В. Шевчук, 190 стр. 2009 г.
3. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.
4. Генри Секстон Кроуфорд Резной орнамент. Irish carved ornament from monuments of the christian period Серия: Кельты и Славяне. Издательство: Русско-Балтийский информационный центр "БЛИЦ"

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Занятие 2. Орнамент стран древнего Востока.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей орнамента стран древнего Востока (Китая, Японии, Индии, Ирана): идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Природы и Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: обожествление природы, природных явлений и их символика в странах Востока; космогоническая панорама мира в орнаменте Китая и Японии; натуралистическая живопись разных жанров, символическое значение священных образов; символика цвета; ковровый характер орнамента Индии и Ирана; декоративное искусство и книжный декор.

Литература

Основная

1. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
2. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
3. Орнаменты Дальнего Востока. Серия: Орнаменты Издательство: Издательство В. Шевчук, 208 стр. 2007 г.
4. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 320 стр. 2006 г.
3. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.

Занятие 3. Орнамент ислама.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей орнамента стран религии ислама: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Природы в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: влияние ислама на развитие орнамента; декор священной книги Корана; священные надписи; числовой символизм в культуре ислама; виды орнаментов: арабеска, гирих, ислими; архитектурный орнамент: керамические мозаики, поливные кирпичи, изразцы, терракота.

Литература

Основная

1. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
2. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
3. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Занятие 4. Византийский орнамент. Древнерусский орнамент.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей византийского и древнерусского орнаментов: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Бога и Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: влияние христианства на развитие орнамента; иконографические каноны; образы христианской религии: Иисус Христос, святые, крест, голубь, виноградная лоза, лилия и др.; сюжеты Священного писания; мозаика, фрески, книжный декор рукописных книг; орнамент предметов одежды и мебели, интерьера храма; архитектурный орнамент; влияние Византии, Востока и Запада; отличительные черты мировоззрения; священные знаки и образы; иконописное искусство; основные мотивы: Древо Жизни, плетенка, розетки и др.; книжный декор; древнерусский алфавит; декор интерьера избы, храма; декоративно-прикладное искусство.

Литература

Основная

1. Русский орнамент X-XVI веков по древним рукописям Издательство: Арт-Родник, 336 стр. 2008 г.
2. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
3. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
4. Генри Секстон Кроуфорд Резной орнамент. Irish carved ornament from monuments of the christian period Серия: Кельты и Славяне. Издательство: Русско-Балтийский информационный центр "БЛИЦ", 176 стр. 2007 г.
5. Средневековый орнамент Издательство: Издательство В. Шевчук, 2008 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Раздел III. Русский народный орнамент.

Занятие 5. Общие художественные признаки, определяющие народное декоративно-прикладное искусство.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей русского народного орнамента: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Бога и Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: влияние христианства на развитие орнамента; иконографические каноны; центры народных художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Палех, Дымково, Филимоново, Городец и др.; технологии художественного оформления материала: роспись, вышивка, эмали, резьба, инкрустация, батик, чеканка и т.д.; прялка; народный костюм; деревянное зодчество.

Литература

Основная

1. Русский народный орнамент. Выпуск 1. Шитье, ткани, кружева Издательство: Golden Books, 144 стр. 2008 г.
2. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей Издательства: АСТ, Астрель, 210 стр. 2007 г.
3. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
4. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
5. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.
6. Русский орнамент X-XVI веков по древним рукописям Издательство: Арт-Родник, 336 стр. 2008 г.
7. Средневековый орнамент Издательство: Издательство В. Шевчук, 2008 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Генри Секстон Кроуфорд Резной орнамент. Irish carved ornament from monuments of the christian period Серия: Кельты и Славяне. Издательство: Русско-Балтийский информационный центр "БЛИЦ", 176 стр. 2007 г.
3. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 320 стр. 2006 г.

Раздел IV. Западное искусство. Орнамент VII – XVI вв.

Занятие 1. Орнамент Средневековья.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей средневекового орнамента: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Бога и Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: терратологический характер орнамента («звериный стиль»); Евангелие; книжный декор; инициал; образы святых; унциальный шрифт.

Литература

Основная

1. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
2. Шейла Стеррок Кельтские узоры. Практический курс по построению орнаментов Celtic Spirals Handbook Издательство: Ниола-Пресс, 2007 г.
3. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
4. Архитектурный орнамент Серия: Орнаменты Издательство: Издательство В. Шевчук, 224 стр. 2008 г.
5. Средневековый орнамент Издательство: Издательство В. Шевчук, 2008 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.

3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig
4. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г.
5. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.

Занятие 2. Романский орнамент. Готический орнамент.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей романского и готического орнаментов: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Бога и Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: влияние античной римской традиции; социальные, политические и идеологические перемены; католический храм как выразитель мировоззренческих идей Средневековья; символический характер орнамента; готический храм; настенная живопись; фрески; искусство витража; готическая роза; резной, скульптурный декор храма.

Литература

Основная

1. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
2. Шейла Стеррок Кельтские узоры. Практический курс по построению орнаментов Celtic Spirals Handbook Издательство: Ниола-Пресс, 2007 г.
3. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 320 стр. 2006 г.
4. Архитектурный орнамент Серия: Орнаменты Издательство: Издательство В. Шевчук, 224 стр. 2008 г.
5. Средневековый орнамент Издательство: Издательство В. Шевчук, 2008 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig
4. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г.

Занятие 3. Орнамент эпохи Возрождения.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей орнамента эпохи Возрождения: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Человека и Бога в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: идеи гуманизма; Человек как высшая ценность; идеалы гармонии и соразмерности, ясности и простоты; влияние античного орнамента: акант, морская раковина, овы, жемчужные нити; гротеск; книжный декор рукописей и молитвенников; основные мотивы орнамента: лики святых, пути, арабеска, растительная «решетка», канделябры, инициал, розетки, картуши, медальоны, рог изобилия и др.; символический характер орнамента; геральдические символы; архитектура как орнамент; росписи и миниатюры; настенная живопись; майолика, живопись на стекле; поливные изразцы; гризайль; живописная эмаль.

Литература

Основная

1. Renaissance Ornaments / Ornaments Renaissance / Ornamente der Renaissance / Орнаменты Ренессанса (+ CD-ROM) Издательство: L`Aventurine, 128 стр. 2007 г.
2. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей Издательства: АСТ, Астрель, 210 стр. 2007 г.
3. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
4. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 320 стр. 2006 г.
5. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.
6. Архитектурный орнамент Серия: Орнаменты Издательство: Издательство В. Шевчук, 224 стр. 2008 г.
7. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Раздел V. Орнамент XVII – XIX вв.

Занятие 1. Орнамент барокко. Орнамент рококо.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей орнаментов Барокко и Рококо: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Человека в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: выражение централизованной мощи монархов; выражение сложности и изменчивости мира; фламандская резьба; стиль Людовика XIV; творчество французских художников; изысканность и утонченность дворянского стиля; асимметричность и разрушение формы; раковина; формула рокайля; творчество Растрелли.

Литература

Основная

1. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
2. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей Издательства: АСТ, Астрель, 210 стр. 2007 г.
3. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
4. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Занятие 2. Классицизм. Ампи́р. Модерн.

План проведения практического занятия:

1. Изучение особенностей орнаментов эпохи Классицизма, стилей Ампи́р и Модерн: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Человека, Бога и Природы в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: поиск идеалов красоты на основе античности; сдержанная симметрия мотивов, изысканность и ясная гармония; богатство и разнообразие материалов и технических приемов; творчество великих зодчих; влияние личности Наполеона на формирование стиля Ампи́р; идеалы Римской империи; военная атрибутика; ведущая роль художников Франции; природа как источник вдохновения стиля Модерн; архитектурные формы; влияние японского искусства; росписи русских соборов; искусство витража; декор мебели и украшений; декоративно-прикладное искусство; полиграфические издания в стиле модерн; творчество ведущих художников и дизайнеров.

Литература

Основная

1. Н. Ф. Лоренц Орнамент всех времен и стилей. Серия: Большая коллекция Издательство: Белый город, 720 стр. 2007 г.
2. Грэхем Лесли Маккэлэм Декоративные орнаменты и мотивы. Pattern Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 384 стр. 2008 г.
3. Стили и орнаменты в искусстве Издательства: АСТ, Астрель, Харвест, 368 с. 2008 г. Грэхем Лесли Маккэлэм 4000 узоров, декоративных мотивов и орнаментов 4000 Flower and Plant Motifs Издательства: АСТ, Астрель, 2009 г.
4. Архитектурный орнамент Серия: Орнаменты Издательство: Издательство В. Шевчук, 224 стр. 2008 г.

Дополнительная

1. Л. В. Фокина Орнамент 176 стр., 2005 г.
2. Wolfgang Heze Ornament Dekor und zeichen. Verlag der kunst Dresden.
3. Reinhard Peesch Ornamentik der volkskunst in Europa Edition Leipzig

Раздел VI. Современное орнаментальное искусство.

Занятие 1. Основные тенденции и виды современного орнаментального искусства.

План проведения практического занятия:

1. Изучение исторической связи орнаментов народов мира и современного орнаментального искусства: идеология, отношение к религии, характер орнамента, виды орнамента, применение орнамента в различных видах искусства, влияние орнамента на культуру других народов.
2. Основные элементы и образы орнамента, их символика.
3. Образы Человека и Бога в орнаментальном искусстве.
4. Понятия: традиции и современность; взаимовлияние культур; единство орнамента, формы и материала; трансформация орнаментального образа; влияние моды; промышленные товары и авторская работа.

Литература

Основная

Буткевич, Л. М.

История орнамента : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Л. М.

Буткевич. - М. : Владос, 2010. - 267 с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 267. - ISBN 978-5-691-00891-7 : 211-50.

Дополнительная

Фокина, Л. В.

Орнамент : учеб. пособие / Л. В. Фокина. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 94 с. : ил. - ISBN 5-222-01322-7 : 54-.

Чебан, В.

Узоры и орнаменты для мастера / В. Чебан. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 411, [1] с. : ил. - (Для дома и заработка). - ISBN 5-222-03362-7 : 73-.

Лоренц, Н. Ф.

Орнамент всех времен и стилей [Текст] / Н. Ф. Лоренц. - М. : Эксмо, 2010. - 295 с. : ил. - (Подарочные издания. Эксклюзив. Иллюстрированные энциклопедии). - ISBN 978-5-699-44219-5. - ISBN 978-5-699-43235-6 : 850-.

Х. Аудиторные занятия и методика организации самостоятельной работы.

Календарно-тематическое планирование по дисциплине «История орнамента»

Форма обучения - очная

	Наименование разделов и тем	Всего аудиторных часов	В том числе			Самостоятельная работа	Календарные сроки выполнения
			Лекции	Практические	Лабораторные		
Специальность	Введение	2	2	-	-	-	сентябрь
	Р а з д е л I. Основные сведения о возникновении орнамента	3	2	1	-	6	сентябрь
	Генезис и семантика орнаментального образования. Смысловые корни орнаментики древних культур	3	2	1	-	6	сентябрь
	Р а з д е л II. Орнамент древних культур	11	8	3	-	8	октябрь
	<i>Античный орнамент</i> Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим	3	2	1	-	2	октябрь
	<i>Орнамент стран древнего Востока:</i> Китай, Япония, Индия, Иран	3	2	1	-	2	октябрь
	<i>Орнамент ислама</i> Арабский орнамент. Мавританский орнамент	2,5	2	0,5	-	2	октябрь
	Византийский орнамент. Древнерусский орнамент	2,5	2	0,5	-	2	октябрь
	Р а з д е л III. Русский	6	4	1	-	8	ноябрь

	народный орнамент						
	Общие художественные признаки, определяющие народное декоративно-прикладное искусство. Семантика цвета, знаков и образов орнамента	6	4	1	-	8	ноябрь
	Р а з д е л IV . Орнамент VII – XVI вв.	7	4	3	-	6	декабрь
	<i>Орнамент Средневековья.</i> Кельтский орнамент	2	1	1	-	2	декабрь
	Романский орнамент. Готический орнамент	3	2	1	-	2	декабрь
	Орнамент эпохи Возрождения	2	1	1	-	2	декабрь
	Р а з д е л V . Орнамент XVII – XIX вв.	6	4	2	-	4	декабрь
	Барокко. Рококо	3	2	1	-	2	декабрь
	Классицизм. Ампи́р. Модерн	3	2	1	-	2	декабрь
	<i>ИТОГО: 66 часов</i>	34	24	10		32	

Календарно-тематическое планирование по дисциплине «История орнамента»

Форма обучения – очно-заочная

Специальность	Наименование разделов и тем	Всего аудиторных часов	В том числе			Самостоятельная работа	Календарные сроки выполнения
			Лекции	Практические	Лабораторные		
	Введение		1		-	-	февраль
	Р а з д е л I . Основные сведения о возникновении орнамента		1		-	0,5	февраль
	Генезис и семантика орнаментального образования. Смысловые корни орнаментики древних культур		1		-	0,5	февраль
	Р а з д е л II . Орнамент древних культур		2		-	1	март
	<i>Античный орнамент</i> Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим		0,5		-	1	март
	<i>Орнамент стран древнего Востока:</i> Китай, Япония, Индия, Иран		0,5		-		март

	<i>Орнамент ислама</i> Арабский орнамент. Мавританский орнамент		0,5		-		март
	Византийский орнамент. Древнерусский орнамент		0,5		-		март
	Р а з д е л III. Русский народный орнамент		1		-	0,5	апрель
	Общие художественные признаки, определяющие народное декоративно-прикладное искусство. Семантика цвета, знаков и образов орнамента		1		-	0,5	апрель
	Р а з д е л IV. Орнамент VII – XVI вв.		2		-	1	май
	<i>Орнамент Средневековья.</i> Кельтский орнамент		0,5		-		май
	Романский орнамент. Готический орнамент		1		-	1	май
	Орнамент эпохи Возрождения		1,5		-		май
	Р а з д е л V. Орнамент XVII – XIX вв.		1		-	1	май
	Барокко. Рококо		0,5		-	0,5	май
	Классицизм. Ампи́р. Модерн		0,5		-	0,5	май
	<i>ИТОГО: 66 часов</i>		12	8	4		54

XI. Организация самостоятельной работы студентов

График самостоятельной работы студентов очной формы обучения

Направление	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Форма отчета по самостоятельной работе	Планируемые сроки выполнения			
			Первое полугодие			
			IX	X	XI	XII
дизайн	Р а з д е л I. Генезис и семантика орнаментального образования. Смысловые корни орнаментики древних культур	реферат	+			
	Р а з д е л II. Орнамент древних культур	реферат		+	+	
	<i>Античный орнамент</i> Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим				+	
	<i>Орнамент стран древнего</i>					

	<i>Востока:</i> Китай, Япония, Индия, Иран					
	<i>Орнамент ислама</i> Арабский орнамент. Мавританский орнамент					
	Византийский орнамент. Древнерусский орнамент					
	Раздел III. Русский народный орнамент	реферат				++

График самостоятельной работы студентов очной формы обучения

Направление	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Форма отчета по самостоятельной работе	Планируемые сроки выполнения				
			Второе полугодие				
			II	III	IV	V	
дизайн	Раздел IV. Орнамент VII – XVI вв. <i>Орнамент Средневековья.</i>	реферат	+ +				
	Кельтский орнамент						
	Романский орнамент. Готический орнамент						
	Орнамент эпохи Возрождения	реферат		+	+		
	Раздел V. Орнамент XVII – XIX вв.	реферат			+	+	+
	Барокко. Рококо						
Классицизм. Ампи́р. Модерн							

График самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения

Направление	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Форма отчета по самостоятельной работе	Планируемые сроки выполнения			
			2 семестр			
			II	III	IV	V
дизайн	Раздел I.	реферат	+			
	Генезис и семантика орнаментального образования. Смысловые корни орнаментики древних культур					
	Раздел II. Орнамент древних культур	реферат		+	+	
	<i>Античный орнамент</i> Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим				+	
<i>Орнамент стран древнего</i>						

	<i>Востока:</i> Китай, Япония, Индия, Иран					
	<i>Орнамент ислама</i> Арабский орнамент. Мавританский орнамент					
	Византийский орнамент. Древнерусский орнамент					
	Раздел III. Русский народный орнамент	реферат				++

График самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения

Направление	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Форма отчета по самостоятельной работе	Планируемые сроки выполнения				
			3 семестр				
			IX	X	XI	XII	
дизайн	Раздел IV. Орнамент VII – XVI вв. <i>Орнамент Средневековья.</i>	реферат	+ +				
	Кельтский орнамент						
	Романский орнамент. Готический орнамент						
	Орнамент эпохи Возрождения	реферат		++	+		
	Раздел V. Орнамент XVII – XIX вв.	реферат				+ +	+ +
	Барокко. Рококо						
Классицизм. Ампи́р. Модерн							

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:

- на самостоятельную работу выносятся все темы учебного плана, которые необходимо дополнительно и более подробно изучить, используя научно-методическую литературу, интернет-ресурсы, выставочные и музейные материалы.
- на практических занятиях выдаются домашние задания, выполнение которых способствует выработке и закреплению навыков и умений; для внеаудиторной работы выдаются индивидуальные задания по темам: орнамент Древнего мира, орнамент Средневековья, орнамент эпохи Возрождения, орнамент XVII – XIX вв.

ХП. Методическое обеспечение дисциплины.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

Педагогический процесс по дисциплине «История орнамента» включает в себя как теоретические, так и практические занятия:

1. Изучение истории орнамента в учебном процессе Вуза должно быть обеспечено в полном соответствии с требованиями стандарта специальности 070601, современными информационными базами и техническими средствами компьютерной графики.
2. Процесс обучения истории орнамента должен осуществляться в тесной связи с такими дисциплинами учебного плана как «Орнаментальная композиция», «История искусства», «Композиция» и т.д.
3. Педагогический процесс должен носить рефлексивный характер.
4. Лекционные занятия должны обеспечиваться достаточным объемом теоретического материала и необходимой визуальной информации.
5. Исследовательская деятельность должна заключаться в написании реферата, доклада, сообщения, статьи и защите выбранной темы на семинаре и научной конференции.
6. Изучение эстетики, роли и задач истории орнамента должно осуществляться в традициях разных веков, так и современности. Необходимо показать место и функции медиумов в современном искусстве, рекламе и обществе.
7. Практические занятия должны осуществляться в рамках учебного плана, как в стенах университета, так и во вне их (посещение музеев, выставок, дизайн-студий и т.д.).
8. Необходимо различными средствами стимулировать самостоятельную практическую творческую активность студентов сверх учебных нормативов.
9. Занятия по технологиям выполнения орнаментальной композиции желательно осуществлять не только в теоретической, но и в практической форме, после чего решать те же задачи современными средствами компьютерной графики.
10. Практическую работу студентов желательно ориентировать на создание серийности композиций, сюжетности и повествовательности в плане содержания, что легко достигается посредством современных средств компьютерной графики.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для студентов

Для успешного изучения основ теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется следующее:

1. Лекционный материал должен содержать необходимый объем и соответствовать изученным темам.
2. Изучение орнамента должно сопровождаться регулярным посещением соответствующих музеев (этнографический музей, музей Востока, музей изобразительного искусства, музей народного и декоративно-прикладного искусства и др.).
3. Изучение орнамента должно сопровождаться регулярным использованием библиотечного фонда и посещением соответствующих библиотек (театральная, библиотека иностранной литературы им. Рудомино, библиотека им. Ленина и др.).
4. Исследовательская деятельность должна быть оформлена в виде реферата, доклада, сообщения на тему по-выбору студента или выступления на конференции.
5. Практические занятия основываются на полученных знаниях в области орнаментального искусства народов мира и применении их в области дизайна.
6. Практическая работа должна носить результативный характер, выраженный в виде выставок, выступлений на семинарах и конференциях.

7. Выставочная деятельность должна быть направлена на взаимодействие студентов и развитие у них навыков коллективного творческого мышления.
8. Орнаментальные композиции необходимо экспонировать не только в традиционной форме, но и использовать их как материал для создания объектов дизайна и выставочных инсталляций.
9. Подготовка к семинарским занятиям должна носить систематический исследовательский характер.
10. Результаты практической и исследовательской работы могут быть систематизированы и представлены в виде презентации.