

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Орнамент

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки:
Изобразительное искусство

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.02

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
М.В. Маковенко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – ознакомиться с особенностями использования орнаментальной композиции в продуктах изобразительного искусства и графического дизайна и получить практические навыки их использования.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК–8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
- ПК–2. Способен создавать собственное художественное произведение на основе изобразительной грамоты.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК–8.1. Ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности;
- ИПК–2.2. Оценивает и выбирает способы решения творческих задач в рамках учебной деятельности;
- ИПК–2.3. Создает собственное художественное произведение изобразительного искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить орнамент как упорядоченное, систематическое, неразрывно связанное с предметом искусство (ИОПК-8.1, ИПК-2.2).
- Овладеть навыками использования различных традиционных, цифровых и экспериментальных техник для создания орнаментальной композиции (ИПК-2.2, ИПК-2.3).
- Грамотно использовать орнамент в дизайне объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации, в печатных изданиях, в произведениях изобразительного искусства (ИПК-2.2, ИПК-2.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Орнамент» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Седьмой семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения:

– дисциплин, направленных на развитие ИОПК-8.1 (Ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности): «Рисунок» (1–4 семестр), «Живопись» (1–4 семестр), «Композиция» (1–4 семестр), «Технология художественных материалов», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации».

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИПК-2.2 (Оценивает и выбирает способы решения творческих задач в рамках учебной деятельности): «Цветоведение», «Рисунок» (1–4 семестр), «Живопись» (1–4 семестр), «Композиция» (1–4 семестр), «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации».

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИПК-2.3 (Создает собственное художественное произведение изобразительного искусства): «Рисунок» (1–4 семестр), «Живопись» (1–4 семестр), «Композиция» (1–4 семестр).

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний): «Станковая графика», «Продукт графического дизайна»;

– практик, направленных на развитие компетенции ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний): «Педагогическая практика», «Преддипломная практика»;

– при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена;

– при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых:

– лекции: 10 ч.;

– практические занятия: 26 ч.;

в том числе практическая подготовка: 26 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Исторический обзор искусства орнамента	<i>Практическое задание 1.</i> Орнамент как порядок Понятие орнамента как упорядоченного искусства. Связь орнамента с предметным миром. Орнамент и изображение. Мотив. Художественное содержание и символы в орнаменте. Пределы орнамента. Функции орнамента. Орнамент древнейших и древних культур. Орнамент кочевых народов. Египетский, ассиро-вавилонский орнаменты. Греческий, римский орнаменты. Орнамент стран Древнего Востока (Китай, Япония, Индия). Персидский, арабский, мавританский орнаменты. Византийский, древнерусский орнаменты. Орнамент Раннего Средневековья. Романский, готический орнаменты. Орнамент Ренессанса, барокко, рококо, классицизма, стиля ампир. Орнамент смешения стилей (эkleтика). Орнамент модерна. Орнамент XX в. Орнамент конструктивизма, классицизма 30-50 гг. XX в., модернизма, постмодернизма.
2	Орнамент и натура	Натурный мотив в условиях орнамента. Реально-пространственное изображение, стилизация и плоскостная система геометрических знаков. <i>Практическое задание 2.</i> Стилизация и трансформация пространственных форм в орнаментальные мотивы. Неэстетичные мотивы в орнаменте.

3	Орнамент и законы симметрии	<p>Структура орнамента. Орнаментальный образ. Конструктивные элементы орнамента. Математически строгий порядок, симметрия, ритм в орнаменте. Орнаментальная сеть. Законы построения орнаментальной композиции. Монокомпозиция.</p> <p>Влияние ритма, масштаба, контраста, плотности, отклонений от метрически строгого порядка и пр. на орнаментальный образ.</p> <p><i>Практическое задание 3.</i> Орнаментальная композиция с использованием штампов.</p> <p><i>Практическое задание 4.</i> Орнамент, не имеющий фиксированного метра. Принт для футболки.</p>
4	Орнаментальная композиция в современном изобразительном искусстве и дизайне	<p>Орнамент в произведениях станковой живописи и графики. Графическая рифма.</p> <p>Орнамент в системе визуальной идентификации бренда. Орнамент в дизайне упаковки. Орнаментальные композиции в плакате. Книжный декор и использование орнамента в иллюстрации.</p> <p><i>Практическое задание 5.</i> Орнаментальная композиция в живописном произведении / в оформлении продукта графического дизайна (<i>на выбор</i>).</p>

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет проводится в устной форме проверки теоретических знаний и творческого просмотра. Семестровый творческий просмотр (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Гордон Ю. М. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. - Москва : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. - 1 онлайн-ресурс (381 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552717/000552717.pdf>
- Практикум по художественной обработке материалов и декоративно-прикладному искусству : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Р. З. Валиева ; Набережночелнинский гос. педагогический ун-т. - Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2019. - 158 с.: цв. ил., табл.. URL: <https://www.lib.tsu.ru/limit/2023/koha000996623/koha000996623.pdf>
- Рындина О. М. Комплексная природа орнамента и методика ее исследования / О. М. Рындина // Археология, антропология и этнография Сибири : сборник, посвященный памяти антрополога А. Р. Кима. Барнаул, 1996. С. 97-105. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000470217>

б) дополнительная литература:

- Культуры и народы Западной Сибири в контексте междисциплинарного изучения : [сборник статей] / Том. гос. ун-т ; [редкол. : Ю. И. Ожередов (отв. ред.) и др.]. - Томск : Том. гос. ун-т, 2005. - 325, [2] с.: рис. - (Сборник Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского / Том. гос. ун-т ; Вып. 1:) . URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000204778>
 - Ненашева Л. В. Художественное оформление северных рукописных книг / Л. В. Ненашева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 41. С. 163-178. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000719296>
 - Орнамент народов Западной Сибири : Сборник статей / Томский гос. ун-т; Под ред Н. В. Лукиной. - Томск : Издательство Томского университета, 1992. - 149 с.: ил.. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000025807>
 - Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 3 / Авт. тома О. М. Рындина; Под общ. ред. Н. В. Лукиной; Том. гос. ун-т. - Томск : Издательство Томского университета, 1995. - 639 с.: ил.. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000012140>
 - Рудковский И. В. Андроновская орнаментика в контексте системообразующих инвариантов : монография / И. В. Рудковский ; [отв. ред. А. З. Бейсенов] ; Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана Комитета наук Министерства образования и науки Республики Казахстан. - Алматы : [Институт археологии им. А. Х. Маргулана], 2013. - 189 с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000503687/000503687.pdf>
 - Рындина О. М. Комплексная природа орнамента и методика ее исследования / О. М. Рындина // Археология, антропология и этнография Сибири : сборник, посвященный памяти антрополога А. Р. Кима. Барнаул, 1996. С. 97-105. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000470217>
 - Шерстобитова Е. С. Творчество мастера книжно-рукописного искусства Гаврилы (Ивана) Басова (последняя четверть XVI - первая треть XVII в.) / Е. С. Шерстобитова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 31. С. 272-281. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000633177>
- в) ресурсы сети Интернет:
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://koha.lib.tsu.ru/>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Яндекс и т.д.)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft andart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

в) профессиональное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Krita: программный пакет для создания растровой графики – <https://krita.org/en/about/license/>

– Inkscape: программный пакет для создания векторной графики – <https://inkscape.org/about/license/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ассонова Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.