

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

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

.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ (КЕРАМИКА)

**Направление подготовки 54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.**

Профиль подготовки ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) образовательной программы по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиля Художественная керамика.

Дисциплина «Арт-инсталляция» изучается в 7 семестре.

Цель дисциплины:

Формирование ключевых компетенций обучающегося для осуществления проектной и исполнительской деятельности в области современного искусства, создания инсталляций с применением материала керамика для выставочных пространств. Формирование высоких профессиональных качеств у выпускника кафедры дизайна и ДПИ МГИК, как у специалиста – художника декоративно-прикладного искусства для осуществления профессиональной деятельности в сферах: изобразительного искусства, культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание художественного вкуса у обучающихся кафедры Дизайна и ДПИ МГИК;
- овладение методами и принципами организации проектирования художественных керамических объектов для выставочных пространств в практической работе над учебными заданиями.
- овладение методами и навыками допроектной работы – сбор материалов по теме проектирования, изучение исторического и художественного контекста.
- освоение эскизной и проектной работы на поставленную задачу;
- умение спланировать выполнение работы по времени и реализовать этот график на практике.
- умение осуществить проектирование точно на тему и в рамках заданных стилистических, средовых и технических условий.
- овладение прикладными навыками выполнения графической и макетной работы в проектной деятельности.
- умение создать в проекте изделия или произведения оригинальный законченный художественный образ, используя знания о художественной природе керамики, её выразительных свойствах, технологических и технических возможностях.
- умение разработать, высокохудожественно и технически грамотно выполнить проектную документацию, с детализацией принципиально важных уникальных проектных решений, узлов и фрагментов изделий для последующего выполнения в материале.
- владеть методами и принципами исполнения в материале художественных изделий из различных керамических масс
- приобрести специфические технические и технологические знания, связанные с формованием и декорированием керамических изделий;
- сформировать умения реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие керамике выразительные свойства и возможности;
- выработать способность экспериментировать с новыми продуктами и инновационными технологиями керамики, обновлять свою технологическую базу; сформировать навык владения инструментами цифровых технологий производства в формовании и декорировании керамических изделий на профессиональном уровне

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-2, ПК-2, ПК-3, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль Художественная керамика.

Система текущего контроля успеваемости способствует наиболее качественному и объективному оцениванию обучающегося, самооценке обучающегося, стимулируя его усилия

Формы контроля по дисциплине:

- Итоговая аттестация по дисциплине «Арт-инсталляция» - экзамен в форме просмотра в 7 семестре

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.

Текущий контроль освоения темы осуществляется на каждом семинарском занятии по соответствующей теме с помощью консультации творческих заданий и их просмотра.

Для выполнения творческих заданий к каждой теме выдаются методические материалы. В них входят:

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

Раздел 1. Крупная форма в керамике

Тема 1. Понятие арт-инсталляции. Типы и виды

Лекция с визуальной презентацией– 2 часа

Арт-инсталляция - история развития жанра. Материалы и формы для создания арт-инсталляций (природные объекты, промышленные и бытовые предметы, фрагменты текстовой и зрительной информации)

Сюжетно-повествовательный, объектно-предметный, зрительно-визионерский тип инсталляций. Мастера инсталляций.

Просмотр слайд-шоу с примерами наиболее ярких проектных решений в разработке арт-инсталляций.

Анализ арт-инсталляций и других смежных видов искусств

Выдача задания на сбор материала.

Тема 2. Проект арт-инсталляции с применением керамики

1. 4 часа. Концептуальное проектирование арт-инсталляции. Основная задача эскизирования – поиск образности, композиционной схемы, выбор типа инсталляции, методов и условий экспонирования

Практическое занятие: Выполнение концептуального проектирования (фор-эскизов) арт-инсталляции непосредственно в пространстве интерьера, ландшафте с учётом особенностей интерьера или местности (чертежи, фотографии, графические отрисовки интерьера, ландшафта). Графические листы формата А4,

2. 4 часа. Эскизное проектирование арт-инсталляции. Подбор глобального контекста для создания визуального образа. Определение роли зрителя (включён в арт-инсталляцию/не включён). Создание объёмно-пространственной структуры объединяющей традиционные

виды искусства(ДПИ керамика и т.д.) и новейшие изобразительные техники (художественная фотография, видео-арт и т.д).

Разработка формы, уточнение пропорций формы по отношению к масштабу пространства, уточнение внутренних пропорций объекта. Разработка стилистики пластического исполнения. Подбор ритмических, композиционных, колористических сочетаний. Подбор при необходимости звуковых, тактильных, обонятельных эффектов арт-инсталляции.

Разработка вариантов эскизов, учитывая выбранный тип и вид инсталляции. Просмотр и обсуждение эскизов по заданию, уточнение и детализация эскизов. Графические листы формата А3, свободная техника.

3. 4 часа. Рабочее проектирование ландшафтной скульптуры. Чертежи, разрезы, узлы монтажа.

Практическое занятие: Разработка сопутствующих проектных чертежей. Разработка монтажной конструкции. Разработка конструкции с точки зрения технологии и идеи. Отрисовка всех видов формы (в условной или реалистичной подаче). Графические листы А2 в графическая подача.

4.4 часа. Эскизирование на подачу проектных решений, определение цветовой гаммы подачи, композиции в графическом листе.

Разработка подачи арт-инсталляции: формальная, реалистичная. Рассмотрение, обсуждение эскизов. Уточнение деталей. Компонировка элементов графического листа: интерьера, пространства, чертежей узлов, аннотации, разрезов, различных ракурсов арт-инсталляции. Графические листы А3 в свободной технике. эскизирование на подачу может быть выполнено с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

5. 4 часа. Финишная графическая подача проекта может быть выполнена на планшете 100x140 или более.

Визуализация объекта проектирования может быть выполнена с помощью программного обеспечения Autodesk 3dsMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW.

4 часа

Тема 3. Макет арт-инсталляции

1.2 часа

Подготовительные работы. Поиск и подготовка материалов

2. 2 часа Создание макета арт-инсталляции. Создание конструкции.

3. 2 часа Имитация элементов инсталляции с помощью подручных материалов

4. 2 часа. Уточнение деталей макета, его финишная доводка. Дополнение аудио, видео и другими эффектами при необходимости

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, презентации, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине, выполнение упражнений, эскизов, проб и экспериментов, Выполнение работы в материале.

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

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

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит подготовку всех практических творческих заданий за семестр к просмотру, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Требования к защите единой презентации по разделам семестра:

1. Представлены все творческие работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
2. Представлены все самостоятельные работы семестра в соответствии с требованиями к ним.
3. Художественные и композиционные решения раскрывают тему проекта.
4. Продемонстрировано умение графическими средствами выразить идею проекта
5. Художественные и технологические решения гармонично обосновывают форму и декор изделия.
6. Все работы сопровождаются надписями, чертежами, схемами соответствующими теме задания, и выполненными композиционно нужного размера и местоположения.

Составители: доцент, Ширинская А.А.,
доцент Базлова Е.А.

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