

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Структурное подразделение «Монументально-декоративной живописи и дизайна им. В.Г. Смагина»

УТВЕРЖДЕНА:
на заседании кафедры
Протокол №6 от 05 марта 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

«ЦВЕТНЫЕ ЭМАЛИ»

Специальность: 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Монументально-декоративное искусство (живопись)

Квалификация: Художник монументально-декоративного искусства (живопись)

Форма обучения: очная

Документ подписан простой электронной подписью Составитель программы: Ижганайтене Анастасия Николаевна Дата подписания: 17.04.2025

Документ подписан простой электронной подписью Утвердил: Дорохин Дмитрий Владимирович Дата подписания: 07.06.2025

Документ подписан простой электронной подписью Согласовал: Довнич Наталья Анатольевна Дата подписания: 21.05.2025

Год набора – 2025

Иркутск, 2025 г.

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина «Цветные эмали» обеспечивает формирование следующих компетенций с учётом индикаторов их достижения

Код, наименование компетенции	Код индикатора компетенции
ПКС-5 Способен владеть навыками работы с различными материалами и техниками монументально-декоративной живописи	ПСК-5.10

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

Код индикатора	Содержание индикатора	Результат обучения
ПСК-5.10	Владеет навыками работы с материалами и инструментами техники "горячая эмаль", грамотно и профессионально применяет эти знания на практике для создания произведения монументально-декоративной живописи	Знать технологию поэтапного ведения работы с ювелирными и техническими эмалями. Уметь использовать различные приёмы нанесения рисунка на медную пластину. Владеть основными понятиями и терминами в технологии горячая живописная эмаль.

2 Место дисциплины в структуре ООП

Изучение дисциплины «Цветные эмали» базируется на результатах освоения следующих дисциплин/практик: «Основы художественного производства», «Технология и материалы в монументально-декоративной живописи»

Дисциплина является предшествующей для дисциплин/практик: «Производственная практика: преддипломная практика»

3 Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет – 6 ЗЕТ

Вид учебной работы	Трудоемкость в академических часах (Один академический час соответствует 45 минутам астрономического часа)	
	Всего	Семестр № 11
Общая трудоемкость дисциплины	216	216
Аудиторные занятия, в том числе:	96	96
лекции	0	0
лабораторные работы	0	0
практические/семинарские занятия	96	96
Контактная работа, в том числе	0	0
в форме работы в электронной информационной образовательной среде	0	0
Самостоятельная работа (в т.ч. курсовое проектирование)	84	84

Трудоемкость промежуточной аттестации	36	36
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине)	Экзамен	Экзамен

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Сводные данные по содержанию дисциплины

Семестр № 11

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)		№	Кол. Час.	
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Копия фрагмента лиможской эмали. Выполнение картона для копии фрагмента лиможской эмали.					1	10	1	14	Просмотр
2	Копия фрагмента лиможской эмали. Выполнение пробников.					2	10	1	14	Просмотр
3	Копия фрагмента лиможской эмали. Выполнение копии фрагмента лиможской эмали.					3	26	1	14	Просмотр
4	Выполнение творческой работы. Создание эскиза творческой работы на основе изученного материала.					4	10	1	14	Просмотр
5	Выполнение творческой работы. Создание картона творческой работы в натуральную величину.					5	10	1	14	Просмотр
6	Выполнение творческой работы. Выполнение творческой работы в материале.					6	30	1	14	Просмотр
	Промежуточная аттестация								36	Экзамен
	Всего						96		120	

4.2 Краткое содержание разделов и тем занятий

Семестр № 11

№	Тема	Краткое содержание
1	Копия фрагмента лиможской эмали. Выполнение картона для копии фрагмента лиможской эмали.	Создание ахроматического картона
2	Копия фрагмента лиможской эмали. Выполнение пробников.	Изготовление эмалевой палитры и упражнения на плавную растяжку цвета.
3	Копия фрагмента лиможской эмали. Выполнение копии фрагмента лиможской эмали.	Выполнение копии фрагмента лиможской эмали.
4	Выполнение творческой работы. Создание эскиза творческой работы на основе изученного материала.	Работа над форэскизами для творческой эмали. Выбор наиболее удачного форэскиза и создание законченного композиционного эскиза.
5	Выполнение творческой работы. Создание картона творческой работы в натуральную величину.	Создание картона для творческой работы.
6	Выполнение творческой работы. Выполнение творческой работы в материале.	Создание работы в технике цветная (горячая) эмаль.

4.3 Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ не предусмотрено

4.4 Перечень практических занятий

Семестр № 11

№	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во академических часов
1	Выполнение картона для копии фрагмента лиможской эмали.	10
2	Выполнение пробников.	10
3	Выполнение копии фрагмента лиможской эмали	26
4	Создание эскиза творческой работы на основе изученного материала.	10
5	Создание картона творческой работы в натуральную величину.	10

6	Выполнение творческой работы в материале.	30
---	---	----

4.5 Самостоятельная работа

Семестр № 11

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Подготовка к практическим занятиям	84

В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные методы обучения: Проект

5 Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины

5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1.1 Методические указания для обучающихся по практическим занятиям

Программой предусмотрено выполнение двух готовых работ в технике эмали. Исходя из этого, целесообразно разделить практические занятия на два раздела, в каждом из которых содержится по три практических задания:

Цель работы: знакомство с приемами работы с эмалью и изучение взаимодействия эмалей
Содержание работы: выполнить копию лиможской эмали.

Указания по порядку и методике выполнения задания:

Раздел 1. Копия фрагмента лиможской эмали.

Тема 1.1. Выполнение картона для копии фрагмента лиможской эмали.

Плоскость картона окрашивается черным цветом, а силуэт изображения – темно-серым. Далее при помощи последовательного наложения слоев серого, светло-серого и белого выявляется объем фигур и предметов. Такое ведение работы имитирует последовательность нанесения слоев в лиможской эмали.

Тема 1.2. Выполнение пробников.

Первый пробник – это эмалевая палитра размером 7 x 7 сантиметров, второй – упражнение, задача которого – изобразить объемный шарик при помощи тоновой растяжки. Размер пробника для упражнения 7 x 7 сантиметров. Изготовление палитры позволит познакомиться с материалом, а выполнение упражнения – получить представление о правильной последовательности наложения эмалевых слоев.

Эмалевая палитра делается в два обжига. Сначала подготовленную пластину меди расчерчивают на три долевые полосы, одну из которых заполняют эмалью черной, вторую – белой, третью – фондом. Производится обжиг. Далее полосами наносятся цветные эмали – поверх и перпендикулярно первым трем. Производится второй обжиг. В результате получается пластина, на которой видны, как истинный цвет каждой эмали, так и взаимодействие эмалей, наложенных друг на друга.

Упражнение выполняется в 5–7 обжигов. Равномерность черного фона достигается путем последовательного обжига двух слоев черной эмали, после чего при помощи мелкоячеистого сита насеивается тонкий слой белой эмали. При помощи иглы процарапываются рисующие линии. Производится третий обжиг. Далее следует несколько слоев мелкотертой белой эмали, которая наносится кистью и формирует объем предметов. Один слой белого дает средний тон, два – светло-серый, три – светлый. Каждый слой обжигается отдельно. После, поверх слоев белого, на пластину наносятся цветные полупрозрачные эмали, которые снова обжигают.

Тема 1.3. Выполнение копии фрагмента лиможской эмали.

Работа над копией выполняется по той же технологии, в которой велась работа над вторым пробником.

Раздел 2.Выполнение творческой работы.

Тема 2.1. На основе изученного материала создание эскиза творческой работы.

Выполнение форэскизов, композиционный поиск для создания творческого эмалевого произведения. Выбор наиболее удачного форэскиза и создание законченного композиционного эскиза.

Этот этап работы принципиально не отличается от начала работы над любым другим учебным заданием или творческим произведением и заключается в поиске темы и разработке форэскизов. На основе наиболее удачного форэскиза разрабатывается законченный композиционный эскиз. Он должен отвечать определенным требованиям, традиционным для высшей школы, таким как оригинальность творческого замысла; острота композиционного решения; характер рисования, раскрывающий возможности материала.

Тема 2.2. Создание картона творческой работы в натуральную величину.

Картон выполняется гуашью или темперой. Поскольку в творческой работе количество цветов лучше ограничить четырьмя (обычно рекомендуют использовать черный, белый, красный и фондон), то и в картоне необходимо пользоваться ограниченной палитрой. Впрочем, техника эмали позволяет делать растяжки, оптически смешивать цвета, к тому же одна и та же эмаль меняет оттенок в зависимости от количества обжигов, поэтому работа над картоном не ограничивается раскрашиванием контуров пятен в четыре краски. Формат работы может варьироваться в зависимости от композиционного замысла, однако ее размер по большой стороне не должен превышать 12 сантиметров.

Тема 2.3. Выполнение творческой работы в материале.

Выполнение работы в технике цветная (горячая) эмаль. В результате создания картона формируется начальное представление о том, сколько эмалевых слоев и в каком порядке необходимо нанести на медь, чтобы получить желаемый результат. В процессе изготовления пробников (одного или нескольких, по усмотрению автора) размером 5 x 5 см, программируется ход работы над итоговым произведением и осуществляется проверка совместимости эмалей между собой. К примеру, при определенных условиях белая эмаль, положенная поверх красной, может отскочить после обжига, и информация о такого рода взаимодействиях лучше накапливать при работе с пробниками, а не с ответственным образцом. На заключительном этапе ведется изготовление итоговой работы по технологии, разработанной на пробниках. По окончании эмалевая работа обрамляется.

Требования к технике безопасности

При обжиге эмали испаряются пары тяжелых металлов, поэтому печь должна находиться в помещении, оборудованном вытяжкой, а человек, непосредственно осуществляющий обжиг, должен надевать маску, защищающую органы дыхания (типа полумаски ЗМ 7501). Поскольку во время работы необходимо открывать раскаленную печь, следует соблюдать и общие правила техники безопасности, связанные с эксплуатацией печей:

1. печь должна быть установлена на надежное основание;
2. пространство перед печью должно быть свободно от мебели и предметов, за которые можно зацепиться или споткнуться;
3. при работе с печью обязательно использовать защитные очки, чтобы избежать термического ожога глаз и снизить вредное воздействие инфракрасного спектра излучения; также необходимо надевать плотные рукавицы, например, краги для сварки;
4. следует исключить возможность соприкосновения с раскаленными элементами печи частей одежды (например, широких рукавов) и волос.

5.1.2 Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе:

- Сбор и изучение аналогов и необходимого по теме изобразительного материала: поиск фотоизображений с изображением произведений МДЖ, выполненных в материале эмаль, для копирования.

- Подготовка материалов для выполнения задания: после подробного инструктажа студентами производится подготовка материалов (нарезка меди, подготовка эмали и т.д.) для выполнения текущего задания

- Разработка эскизов частично ведется в рамках самостоятельной работы после получения студентом необходимых пояснений. Во время практических занятий производится подробный разбор каждого эскиза и доработка наиболее удачного из них. Этот этап работы принципиально не отличается от начала работы над любым другим учебным заданием или творческим произведением и заключается в поиске темы и разработке форэскизов. На основе наиболее удачного форэскиза разрабатывается законченный композиционный эскиз. Он должен отвечать определенным требованиям, традиционным для высшей школы, таким как оригинальность творческого замысла; острота композиционного решения; характер рисования, раскрывающий возможности материала.

- Работа над картоном и снятие с него кальки производится частично в рамках самостоятельной работы после получения студентом необходимых пояснений. Во время практических занятий производится корректировка картона и его завершение. Результатом этого этапа работы должен стать картон, выполненный в материале гуашь (темпера) на бумаге. Основные требования к картону – это законченность, которая достигается через достижения стиливого единства в решении деталей и целого, цветовой гармонии и грамотной композиции. Характер рисования должен определяться свойствами и особенностями используемого материала.

В конце семестра проводится подготовка к просмотру. В рамках этого этапа производится оформление работы, подготовка планшетов с эскизами, составление экспозиции, развеска работ (при необходимости).

6 Фонд оценочных средств для контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля

6.1.1 семестр 11 | Просмотр

Описание процедуры.

Средствами для оценки уровня и качества подготовки по дисциплине является выполнение пакета практических заданий, входящих в программу дисциплины. Качество подготовки по дисциплине оценивается коллективным решением преподавателей кафедры в процессе кафедрального просмотра (коллективная выставка студенческих работ) по результатам выполнения практических заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Результаты практических заданий, оцениваются по 4-х бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Выставленные оценки учитываются кафедрой при оценке успеваемости студента на промежуточном просмотре.

Критерии оценивания.

К просмотру должны быть представлены:

1. Копия фрагмента лиможской эмали, выполненная в материале размером 12x12 см.
2. Творческая работа в технике цветная (горячая) эмаль.

Работы должны быть выполнены в соответствии с заданным масштабом и пропорциями, тоновыми и цветовыми градациями.

Уверенная демонстрация владения материалами и процессами при создании работы в технике "горячая эмаль".

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

6.2.1 Критерии и средства (методы) оценивания индикаторов достижения компетенции в рамках промежуточной аттестации

Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Средства (методы) оценивания промежуточной аттестации
ПСК-5.10	Уверенная демонстрация владения материалами и процессами при создании работы в технике "горячая эмаль".	Итоговый просмотр

6.2.2 Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

6.2.2.1 Семестр 11, Типовые оценочные средства для проведения экзамена по дисциплине

6.2.2.1.1 Описание процедуры

Экзамен проводится в форме итогового семестрового просмотра, на котором присутствуют все преподаватели кафедры. На этом просмотре студенты выставляют все выполненные за семестр работы по данной дисциплине. Работы выстраиваются в экспозицию, которая размещается в стенах кафедры. В отсутствие студентов преподаватели кафедры оценивают представленные работы.

6.2.2.1.2 Критерии оценивания

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
<p>1.</p> <p>Представлен весь объем программных заданий;</p> <p>2. Работа выполнена в соответствии с поставленной целью;</p> <p>3. Отсутствие технологических дефектов в работе</p> <p>4.</p> <p>Креативность</p>	<p>1.</p> <p>Представлен весь объем программных заданий;</p> <p>2. Работа выполнена в соответствии с поставленной целью;</p> <p>3. Отсутствие технологических дефектов в работе</p> <p>4. Работы имеют достаточно высокий</p>	<p>1. Представлен весь объем программных заданий;</p> <p>2. Работа в целом выполнена в соответствии с поставленной целью;</p> <p>3. Отсутствие значительных технологических дефектов в работе;</p> <p>4. В работах прослеживаются явные ошибки в композиционном</p>	<p>1. Представлен неполный объем работ;</p> <p>2. Работа не соответствует поставленной цели;</p> <p>3. Наличие серьезных технологических дефектов в работе.</p>

<p>предлагаемых решений, оригинальность раскрытия темы.</p> <p>5. Работы имеют высокий художественный уровень: достигнуто стилевое единство решения деталей и целого, цветовая гармония, грамотная композиция, образность;</p> <p>6. Итоговый материал имеет качественную подачу: оформление соответствует стандартным требованиям, аккуратно и логически выстроена экспозиция работ.</p>	<p>художественный уровень: достигнуто стилевое единство решения деталей и целого, цветовая гармония, грамотная композиция. При этом в работе отсутствует или проявлена слабо оригинальность и креативность;</p> <p>5. Итоговый материал имеет подачу с незначительными недочетами.</p>	<p>построении и/или цветовые диссонансы.</p>	
---	--	--	--

7 Основная учебная литература

1. Андрейко С. С. Цветные эмали [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Андрейко, 2012. - 24.
2. Андрейко С. С. Цветные эмали (техника живописной горячей эмали) : учебное пособие / С. С. Андрейко, 2014. - 119.

8 Дополнительная учебная литература и справочная

1. Мастер и ученики. Школа Виталия Смагина : в рамках проекта Иркутской организации СХ "Грани творчества": В. Г. Смагин, Е. В. Алексеева, С. С. Андрейко, С. С. Аносова, М. А. Быкова, Н. А. Довнич, Д. В. Дорохин, А. Н. Ижганайтене, Л. Н. Малкина, Н. В. Малышева, Г. В. Свердлов, Е. В. Сергейчук: каталог художественной выставки / Регион. отд-ние Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств [и др.], 2016. - 32.
2. Андрейко С. С. Международная художественная выставка "Краски огня и света". Живописная горячая эмаль. Художественное спекание стекла : каталог / С. С. Андрейко, Г. В. Свердлов, 2017. - 52.

9 Ресурсы сети Интернет

1. <http://library.istu.edu/>
2. <https://e.lanbook.com/>

10 Профессиональные базы данных

1. <http://new.fips.ru/>
2. <http://www1.fips.ru/>

11 Перечень информационных технологий, лицензионных и свободно распространяемых специализированных программных средств, информационных справочных систем

1. Свободно распространяемое программное обеспечение Microsoft Windows (Подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years). Сублицензионный договор №14527/МОС2957 от 18.08.16г.)
2. Свободно распространяемое программное обеспечение Microsoft Office

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Класс, оборудованный для практических занятий с материалами монументально-декоративной живописи (УИЛ «Художественная обработка материалов»)
2. Печь VE-КА UK/18
3. Эмаль производства Дулевского красочного завода
4. Медь марки М1, толщиной 0,8 мм
5. Инструменты для измельчения эмали: ступка, сито, магнит
6. Инструменты для работы с медью: ножницы по металлу, киянка, наждачная бумага
7. Приспособления для обжига изделий: подставки, вилки, щипцы, каменная плита, резервуар с водой
8. Средства индивидуальной защиты: полумаска, очки, краги
9. Инструменты, применяемые в эмалировании: колонковые кисти, сито