

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.02.02 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	Изобразительное искусство и дизайн
Форма обучения	Очная

Рабочая программа дисциплины «Декоративная живопись». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Автор: доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© И. В. Грищенко, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	7
6. Учебно-методическое обеспечение	8
Организация самостоятельной работы.....	8
Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области декоративной живописи.

Задачи:

- изучение теории и методики выполнения живописно-декоративных композиций;
- изучение практических методов создания живописной композиции с использованием декоративных приемов;
- усвоение техник и технологий живописной работы с использованием разных художественных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Декоративная живопись» является частью образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «История искусств», «Композиция», «Живопись», «Технологии живописных материалов».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Индикаторы достижения компетенции

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:

- художественные особенности декоративной живописи
- исторические особенности изобретения и применения различных декоративных техник в мировом и отечественном изобразительном искусстве;
- основные закономерности восприятия цвета и построения декоративного живописного изображения;
- приемы стилизации формы, применяемые в декоративной живописи;
- особенности видов декоративной живописи;

- композиционные приемы: обобщение, орнаментация, силуэтность, фронтальность, ритмизация, колористическое единство, контраст, тональность, фактурность;
- изобразительные и выразительные возможности живописных материалов.

должен уметь:

- компоновать живописное изображение, использовать композиционные приемы для формирования образа декоративно-художественного изображения;
- стилизовать и обобщать форму объектов окружающего мира;
- работать различными живописными художественными материалами (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло);
- использовать разнообразные технические приемы и выразительные особенности изучаемых декоративных живописных техник.

должен владеть:

- навыками анализа живописных произведений, относящихся к декоративным видам живописи;
- приемами орнаментики;
- приемами декоративной живописи;
- навыками создания декоративных композиций;
- навыками работы художественными материалами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	7,8,9, семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288 (8 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	156
Лабораторные занятия	156
Самостоятельная работа , в том числе:	132
Подготовка к лабораторным занятиям	78
Подготовка к дифференцированному зачету в 9 семестре, к экзамену в 7,8 семестрах	54

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт .работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
4 курс, 7 семестр				
1. Декоративный натюрморт. Освещение боковое. Слабонасыщенная цветовая гамма. Понятие декоративности. Краски, используемые в декоративной живописи: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло. Силуэт. Стилизация формы. Добиться цельности колорита.	10	10	-	Просмотр выполненного задания
2. Декоративный натюрморт. Освещение прямое. Контрастная насыщенная цветовая гамма. Использовать приемы стилизации форм. Использование линий контура предметов черного цвета. Добиться гармонии сочетания насыщенных цветов, цельности колорита.	16	16	-	Просмотр выполненного задания

Цветовой, тоновой ритм.				
3. Декоративный натюрморт. Живописно-декоративная композиция «Натюрморт. Фактура в живописи». Инструменты и приемы письма. Выполнение декоративного натюрморта с использованием различных текстур и фактур. Акриловые краски.	16	16	-	Просмотр выполненного задания
4. Декоративный портрет. Цветной грунт. Выполнение портрета натурщика с использованием приемов письма декоративной живописи по цветному грунту.	16	16	-	Просмотр выполненного задания
5. Декоративный портрет. Цветной грунт. Выполнение портрета натурщика с использованием приемов письма декоративной живописи по цветному грунту.	23	18	5	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 8 семестре	108	76	32	
4 курс, 8 семестр				
1. Одетая фигура в среде. Декоративная композиция «Восток» в технике масляной живописи.	26	10	16	Просмотр выполненного задания
2. Обнаженная фигура в среде. Декоративная композиция «Африка»	27	10	17	Просмотр выполненного задания
3. Одетая фигура в среде. Декоративная композиция «Русский народный костюм» в технике масляной живописи. Цветной грунт, рельефный грунт.	32	14	18	Просмотр выполненного задания
4. Одетая фигура в среде. Декоративная тематическая композиция в технике масляной живописи. Цветной грунт, рельефный грунт.	32	14	18	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в семестре	144	48	96	
5 курс, 9 семестр				
1. Одетая фигура в среде. Живописная декоративная композиция. Выявить образ. Использовать один или несколько приемов декоративности.	36	32	4	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	-	-	-	Итоговый просмотр
Всего в 9 семестре	36	32	4	
Всего по дисциплине	288	156	132	

Содержание дисциплины

4 курс, 7 семестр

1. Декоративный натюрморт. Освещение боковое. Слабонасыщенная цветовая гамма. Понятие декоративности. Краски, используемые в декоративной живописи: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло. Силуэт. Стилизация формы.

Задание. Выполнить декоративную композицию натюрморта, используя натурную постановку. Использование приемов стилизации формы, орнаментики. Добиться цельности колорита слабонасыщенной цветовой гаммы.

Материалы: бумага, акварель, Формат А2

2. Декоративный натюрморт. Освещение прямое. Контрастная насыщенная цветовая гамма.

Задание. Выполнить живописную композицию натюрморта гуашью. Использовать приемы стилизации форм. Использование линий контура предметов черного цвета. Добиться гармонии сочетания насыщенных цветов, цельности колорита. Цветовой, тоновой ритм.

Материалы: бумага, гуашь. Формат А2

3. Декоративный натюрморт. Фактура в живописи.

Задание. Выполнить Декоративную композицию натюрморта, используя различные текстуры и фактуры, для создания декоративности.

Материалы: бумага, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

4. Декоративный портрет. Цветной грунт.

Задание. Выполнить живописный портрет натурщика с использованием декоративных приемов письма по цветному грунту. Выявить эффекты письма по цветному грунту. Добиться индивидуальной стилизации и обобщения форм.

Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

5. Декоративный портрет. Цветной грунт.

Задание. Выполнить живописный портрет натурщика с использованием декоративных приемов письма по цветному грунту. Выявить эффекты письма по цветному грунту. Добиться индивидуальной стилизации и обобщения форм.

Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

4 курс, 8 семестр

1. Одетая фигура в среде. Декоративная композиция «Восток».

Задание. Выполнить живописную декоративную композицию «Восток», используя натурную постановку с одетой фигурой натурщика. Использовать приемы стилизации формы, обобщения, орнаментики.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые, масляные краски (на выбор), кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

2. Обнаженная фигура в среде. Декоративная композиция «Африка»

Задание. Выполнить живописную декоративную композицию «Африка» с обнаженной фигурой натурщика в среде, используя натурную постановку.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые, масляные краски (на выбор), кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

3. Одетая фигура в среде. Декоративная композиция «Фигура в русском народном костюме».

Задание. Создать декоративную живописную композицию «Фигура в русском народном костюме», используя натурную постановку с одетым натурщиком в среде.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

4. Одетая фигура в среде. Декоративная тематическая композиция.

Задание. Создать декоративную живописную композицию, используя натурную постановку с одетым натурщиком в среде.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

5 курс, 9 семестр

1. Одетая фигура в среде. Живописная декоративная композиция. Выявить образ. Использовать один или несколько приемов декоративности.

Задание. Написать живописную декоративную композицию «Фигура в среде». Создать индивидуальный образ, используя приемы декоративности: стилизация, обобщение, уплощение, знаковость, орнаментика фактура, силуэт.

Материалы: холст на подрамнике, акриловые или масляные краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат 60x80

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

Программа по декоративной живописи предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, гуаши, темперы, акрила и масла. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по предмету «Декоративная живопись» не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области декоративной живописи происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию декоративных живописных композиций.

Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по декоративной живописи, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач, аналогичных заданиям и упражнениям, выполненным под руководством преподавателя.

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
4 курс, 7 семестр			
4. Декоративный портрет. Цветной грунт. Выполнение портрета натурщика с использованием приемов письма декоративной живописи по цветному грунту.	5	Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи, используя цветной грунт основы. Выявить эффекты письма по цветному грунту. Сочетать лессировочные и кроющие, пастозные приемы письма. Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4 курс, 8 семестр			
1. Одетая фигура в среде. Декоративная композиция «Восток» в технике масляной живописи.	16	Выполнить живописную декоративную композицию «Восток», используя натурную постановку с одетой фигурой натурщика. Использовать приемы стилизации формы, обобщения, орнаментики. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые, масляные краски (на выбор), кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Обнаженная фигура в среде. Декоративная композиция «Африка»	17	Выполнить живописную декоративную композицию «Африка» с обнаженной фигурой натурщика в среде, используя натурную постановку. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые, масляные краски (на выбор), кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Одетая фигура в среде. Декоративная композиция «Русский народный костюм» в технике масляной живописи. Цветной грунт, рельефный грунт.	18	Создать декоративную живописную композицию «Фигура в русском народном костюме», используя натурную постановку с одетым натурщиком в среде. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый	Проверка выполненного задания на практическом занятии

		шпатель. Формат А2	
3. Одетая фигура в среде. Декоративная тематическая композиция в технике масляной живописи. Цветной грунт, рельефный грунт.	18	Создать декоративную живописную композицию, используя натурную постановку с одетым натурщиком в среде. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5 курс, 9 семестр			
1 Одетая фигура в среде. Живописная декоративная композиция. Выявить образ. Использовать один или несколько приемов декоративности.	4	Написать живописную декоративную композицию «Фигура в среде». Создать индивидуальный образ, используя приемы декоративности: стилизация, обобщение, уплощение, знаковость, орнаментика фактура, силуэт. Материалы: Холст на подрамнике, Акриловые или масляные краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат 60x80	Проверка выполненного задания на практическом занятии

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре, группой ведущих преподавателей.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно пользуется приемами декоративности в работе;
- грамотно стилизует формы объектов и их пропорции;
- грамотно передаёт цвет предметов;
- грамотно использует ритм форм, линий, цвета и тона;
- использует приемы живописного декоративного изображения в соответствии с учебными задачами;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически и технологически последовательно практическую работу.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие несоответствия в передаче силуэта объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, разработке орнамента, текстур и фактур или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки

в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, разработке орнамента, текстур и фактур или технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пластике, тоновых отношениях, цветовых отношениях, владении материалом, неграмотное построение композиции, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Декоративная живопись: учебное пособие / М.А. Карнаев, Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. – 91 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-85127-878-5.

2. Кукенков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов / В. И. Кукенков ; [рец. Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.