



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Искаков И.Ж.

01 июля 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Декоративная живопись

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность **54.03.01 Дизайн**

Квалификация выпускника **Бакалавр**

Направленность (профиль) **Графический дизайн**

Форма обучения **Очная, очно-заочная, заочная**

(очная, очно-заочная, заочная)

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль: графический дизайн). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин: «Пропедевтика», «Цветоведение и колористика». Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Академическая живопись» и служит основой для освоения дисциплины «Проектирование» и прохождения производственной (творческой) практики.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	180	180	180
Контактная работа (по видам учебных занятий) (всего)	56,5	45,5	19,5
Из них:			
Лекции (Лек)	12	16	4
Практические занятия (Пр)	24	24	8
Семинарские занятия (Сем)	-	-	-
Индивидуальные занятия (ИЗ)	8	1	2
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	3	3
Контактные часы на аттестацию (КА)	0,5	0,5	0,5
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)	8	1	2
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	88	99	125
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен	Экзамен
Объем часов, отводимых на подготовку к промежуточной аттестации (Контроль)	-	-	-

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Сущность, методы, приёмы, цели и задачи декоративной живописи. Специфика художественного образа в декоративной живописи.

Тема 2. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Основные правила и закономерности построения декоративной живописной композиции.

Тема 3. Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная композиция.

Тема 4. Пространственные построения в декоративной живописи.

Тема 5. Цвет и колорит в декоративной живописи.

Тема 6. Жанры декоративной живописи.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии

В преподавании дисциплины «Декоративная живопись» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие практический характер дисциплины:

- лекции;
- практические занятия;
- практические (творческие) задания.

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Теоретические занятия

Тема 1. Сущность, методы, приёмы, цели и задачи декоративной живописи. Специфика художественного образа в декоративной живописи.

Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. Понятия «условность», «изобразительность», «выразительность» в декоративной живописи.

Элементы изображения в декоративной живописи.

Линия. Штрих. Пятно. Силуэт. Фактура.

Тема 2. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Основные правила и закономерности построения декоративной живописной композиции.

Значение материалов и техник в декоративной живописи. Форэскиз и подготовительный рисунок. Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения. Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки.

Тема 3. Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная композиция.

Создание на основе постановки композиции с использованием средств и приемов плоскостного характера изображения. Использование силуэта, деформации и изменения масштаба, совмещения проекций, обратной перспективы, рельефа красочного слоя, цветного контура, равной степени интенсивности локальных цветовых зон, минимальная светотеневая моделировка формы.

Тема 4. Пространственные построения в декоративной живописи.

Этапы создания изображения объектов. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Внешние признаки объектов. Системы пространственных построений. Анализ работ художников (Анри Матисс, художники «Бубнового валета», Мартирос Сарьян и др.).

Тема 5. Цвет и колорит в декоративной живописи.

Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества оттенков. Переход на «ограниченную палитру» и работа

опосредованным цветом. Метод работы колерами. Теплые и холодные цвета и их применение в декоративной живописи. Передача фактуры в декоративной живописи (дерево, керамика, ткань, металл, тело человека и т.д.).

Тема 6. Жанры декоративной живописи.

Декоративный натюрморт. Декоративный интерьер. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. Диапазон возможных принципов декоративных решений. Обязательная разработка эскизов декоративных решений. Построение колорита на определенной заданной гамме цветов, а также на гамме оттенков одного цвета.

Практические занятия

Тема 1. Сущность, методы, приёмы, цели и задачи декоративной живописи.

Специфика художественного образа в декоративной живописи. Элементы изображения в декоративной живописи.

Задание: исполнить монохромный декоративный натюрморт с сохранением особенностей предметов в малонасыщенных тонах.

Зарисовка эскиза, стилизация предметов. Акрил, гуашь. Формат А-3.

Тема 2. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Основные правила и закономерности построения декоративной живописной композиции.

Задание: исполнить натюрморт в двух цветах на нейтральном фоне с полным сохранением индивидуальных особенностей предметов.

Зарисовка эскиза, стилизация предметов, работа колерами. Акрил, гуашь. Формат А-3.

Тема 3. Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная композиция.

Задание: исполнить натюрморт в трех цветах на контрастном фоне с упрощением конструкции.

Зарисовка эскиза, стилизация предметов, работа колерами. Акрил, гуашь. Формат А-3.

Тема 4. Пространственные построения в декоративной живописи.

Задание: на основе натюрмортной постановки исполнить композицию с превращением объемной формы в плоскостную. Акрил, гуашь. Формат А-3.

Тема 5. Цвет и колорит в декоративной живописи.

Задание: исполнить композицию на свободную тему в тональном решении; изучить закономерности декоративных построений в каждом конкретном случае.

Зарисовка эскиза, стилизация предметов. Акрил, гуашь. Формат А-3.

Тема 6. Жанры декоративной живописи.

Задание: тональное решение декоративного интерьера.

Зарисовка эскиза, стилизация предметов, работа колерами. Акрил, гуашь. Формат А-3.

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение

литературных источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.

Управление самостоятельной работой студента

Формы управления самостоятельной работой:

- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;

План самостоятельной работы:

- повторение материала, подготовка к практическим занятиям.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое декоративная живопись.
2. Методы и приемы декоративной живописи.
3. Цели и задачи декоративной живописи.
4. Материалы для декоративной живописи.
5. Какие цвета относятся к хроматическим и ахроматическим.
6. Какие характеристики цвета существуют.
7. Что такое локальный цвет.
8. Что такое цветовой тон.
9. Спектральные цвета.
10. Виды цветовой гармонии.
11. Эмоциональное воздействие цвета на человека.
12. Психологические свойства цвета.
13. Цветовые ассоциации, доминанты.
14. Значение эмоциональных характеристик цветов.
15. Основные правила построения декоративной живописной композиции.
16. Что такое плоскостный натюрморт.
17. Понятие интерпретации, стилизации.
18. Декоративная интерпретация.
19. Порядок и правила создания декоративной интерпретации.
20. Закономерности декоративных построений.

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1 Перечень оценочных средств

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Творческое задание №1 по теме 1. Сущность, методы, приёмы, цели и задачи декоративной живописи. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Элементы изображения в декоративной живописи.

Выполнить натюрморт «Старые вещи»: скомпоновать, нарисовать натюрморт, передать характер цветового состояния натюрморта и интерьера, воздушную перспективу. Изучить возможности стилизации формы на фоне монохромии.

Материал: гуашь, акрил, формат А2.

Творческое задание №2 по теме 2. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Основные правила и закономерности построения декоративной живописной композиции.

Выполнить контрастный натюрморт в грамотном соотношении цветовых пятен. Передать цветовое состояние пространства при освещении помещения.

Материал: гуашь, акрил, формат А1-А2.

Творческое задание №3 по теме 3. Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная композиция.

Выполнить натюрморт на контрастных сочетаниях теплых и холодных оттенков: скомпоновать, передать характер цветового содержания, воздушную перспективу. Цветовое отношение как возможность аппликативно-плоскостного решения.

Материал: гуашь, акрил, формат А2.

Творческое задание №4 по теме 4. Пространственные построения в декоративной живописи.

Изобразить фигуру в интерьере, показав интересную фактуру одежды; декоративность складок; взаимодействие фигуры и интерьера. Передать цветовое состояние фигуры при определенном освещении помещения.

Материал: гуашь, акрил, формат А1-А2.

Творческое задание №5 по теме 5. Цвет и колорит в декоративной живописи.

Выполнить портрет на основе цветового контраста с выявлением светотени и объема.

Материал: гуашь, акрил, формат А1-А2.

Творческое задание №6 по теме 6. Жанры декоративной живописи.

Выполнить групповой портрет на основе нейтральных цветов со стилизацией.

Материал: гуашь, акрил, формат А-2.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация предусматривает:

- просмотр и обсуждение каждого самостоятельного задания преподавателем;
- выставка – просмотр, анализ и обсуждение самостоятельных заданий.

Аттестация проходит по окончании семестра в виде коллегиального просмотра, во время которого студенты выставляют учебные и творческие работы, выполненные в запланированном объеме учебных часов. До просмотра допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ).

5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

- способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Знает: специфику основ рисунка, декоративной живописи, цветоведения и колористики и их значение при создании творческой работы
	Умеет: исполнять фрескизы, подготовительные рисунки, орнаментальную трактовку элементов изображения цветом; применять основные законы изобразительного искусства в области специальных дисциплин
	Владеет: - основными навыками цветового дизайнерского скетча; умением использовать цвет в практике составления композиции дизайнерских объектов

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе промежуточной аттестации

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Экзамен. Критерии оценивания.

На экзамене оцениваются итоговые работы, охватывающие все содержание учебной дисциплины.

Оценка «**отлично**» при приёме экзамена выставляется в случае:

- Продемонстрирован высокий уровень владения учебным материалом;
- Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий;
- Уверенного владения обучающимся теоретической основы учебной дисциплины умениями и навыками живописи;
- Представленный уровень работ является результатом постоянной работы и выраженного авторского творческого подхода в решении учебных задач;
- Грамотно использованы материалы и инструментарий, технический уровень исполнения работ на высоком профессиональном уровне;
- Большинство работ может быть рекомендовано в методический или выставочный фонд кафедры;
- Работы оформлены в соответствии с эстетическими требованиями.

Оценка «**хорошо**» при приёме экзамена выставляется в случае:

- недостаточной полноты владения обучающимся учебным материалом по отдельным (одному или двум) представленным работам при условии полного, правильного и уверенного изображения учебного материала в представленных работах;
- допущены незначительные ошибки и неточности при работе с цветом;
- нарушения обучающимся логической последовательности при выполнении живописной работы;
- владения необходимыми практическими умениями и навыками по живописи, грамотно использованы материалы и инструментарий;
- некоторые работы могут быть рекомендованы в фонд кафедры;
- самостоятельные работы исполнены в полном объёме.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «**удовлетворительно**» при приёме экзамена выставляется в случае:

- демонстрируются знания только основного материала, но не усвоены важные детали;
- в представленных работах допущены существенные ошибки;
- студент испытывает затруднения при выполнении практических заданий по живописи;
- самостоятельные работы в основной части выполнены, но с некоторыми отступлениями от программных требований.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка «**неудовлетворительно**» при приеме экзамена выставляется в случае:

- отказа, обучающегося от предоставления работ без указания причин;
- допущения обучающимся существенных ошибок при выполнении учебного материала по двум или всем практическим заданиям;
- Отсутствует часть программных работ;
- Представленные работы выполнены в соответствии с формальными требованиями, предъявляемыми к учебным заданиям по дисциплине, но имеют большое количество фактических ошибок и неточностей;
- Техника исполнения работ ниже требований программы;
- Самостоятельные работы в значительной части отсутствуют;
- Предварительные материалы к учебным заданиям отсутствуют или не соответствуют содержанию программных заданий;
- Работы в основной массе не оформлены или оформлены без соблюдения элементарных эстетических требований.

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Серов, П.Е. Декоративная живопись: [14+] / П.Е. Серов; науч. ред. В.Ф. Максимович; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст: электронный.

Дополнительная:

1. Сланский, Б. Техника живописи: Живописные материалы / Б. Сланский; ред. А.Б. Зернов; пер. М.С. Гольдштейн. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 418 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241317> – ISBN 978-5-4475-1182-1. – Текст: электронный.

2. Штаничева, Н. С. Живопись: учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва: Академический Проект, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-8291-1993-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
2. <https://www.biblioclub.ru> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

3. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.
4. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
5. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>
6. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. - Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>
7. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, архитектура. Русская живопись [Электронный ресурс]: путеводитель по истории мирового искусства. – Режим доступа: <http://la-fa.ru/>
8. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>
9. Музеи стран мира. Художники [Электронный ресурс]: museum-online. - Режим доступа: <http://museum.museum-online.ru/>
10. Коллекция книг о живописи и искусстве [Электронный ресурс]: сайт для учащихся в художественных учебных заведениях. - Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/index.html>
11. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа: <http://artnow.ru/ru/index.html>
12. Композиция: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: <http://www.linteum.ru/category10.html>
13. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. - Режим доступа: <http://20century-art.ru/>
14. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org>
15. Теория. Практика. Опыт. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.practicum.org/>
16. Художникам.Ру - книги для художников [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/>

8. Лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение не используется.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- специальные помещения для проведения практических занятий по дисциплине «Декоративная живопись» (мастерские, оснащенные оборудованием), а именно:

а) реквизитный фонд (различные предметы быта, музыкальные инструменты, искусственные цветы, фрукты, фонд драпировок, фонд гипсовых копий произведений пластического искусства и их элементов и т.д.)

б) оборудование для практических занятий: мольберты, планшеты, стулья, табуреты для занятий. Подиумы для моделей, столы для натюрмортов;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.