

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
«» 2016 г.

Декоративная живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 3 » ноября 2016 г., протокол № 2

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 13 » 10 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 18 » октября 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 18 » 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Денисова Елена Михайловна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна
ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников РФ.

Программа дисциплины «Декоративная живопись» соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование систематизированных знаний в области декоративной живописи
различной степени сложности с использованием разнообразных видов стилизации для

создания единого дизайнерского замысла на разных этапах работы от эскиза до демонстрационного живописного оригинала и презентации проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является художественная профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Декоративная живопись» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академическая живопись», «Проектирование», «Графика», «Основы проектной графики», «Цветоведение и колористика», прохождения практики «Творческая практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Проектирование», «Графика», «Основы проектной графики», прохождения практики «Творческая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);
- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные виды и законы декоративной живописи;
- оптические свойства вещества, органические и неорганические вещества и пигменты;

уметь

- стилизовать объекты предметного мира;
- создавать декоративные живописные композиции различной степени сложности;

владеть

- методами изобразительного языка декоративной живописи;
- приемами выполнения работ в материале.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6 / 7
Аудиторные занятия (всего)	122	32 / 36 / 54

В том числе:		
Лекции (Л)	52	16 / 18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	70	16 / 18 / 36
Самостоятельная работа	112	40 / 36 / 36
Контроль	90	– / 36 / 54
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК / ЭК
Общая трудоемкость	часы	324
	зачётные единицы	9
		72 / 108 / 144
		2 / 3 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Декоративная живопись	1. Особенности и приемы декоративной живописи. 2. Передача тональных отношений. 3. Использование авторского колорита.
2	Основы декоративной композиции	5. Цвет в декоративной композиции. 6. Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура орнаментов. 7. Использование природных форм в орнаментальной композиции. 8. Трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы. 9. Трансформация форм животного мира в орнаментальные мотивы.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Декоративная живопись	24	–	22	59	105
2	Основы декоративной композиции	28	–	48	53	129

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобраз. искусство" / В. С. Бадаев. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 32 с. : ил. ; 22x29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 5-691-01220-7; 10 экз. : 54-58..

2. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с. : 16 л. ил. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01470-3; 5 экз. : 300-08..

3. Бесчастнов, Н. П. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор ; Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-691-00475-9..

4. Бадаев, В. С. Русская кистевая роспись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Бадаев ; В. С. Бадаев. - Москва : Владос, 2011. - 32 с. - ISBN 5-691-01220-7.

6.2. Дополнительная литература

1. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Левина Е.А. Принципы композиционной организации графического натюрморта [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Левина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 27 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21640.html>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Декоративная живопись» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Кабинеты живописи (оборудование: мольберты, бумага, кисти, краска, геометрические фигуры из металла, геометрические фигуры из гипса, скелет человека- 2 шт., гипсовые головы человека - 6 шт., гипсовые части тела человека - 20 шт. -10 наименований, драпировки из различных тканей, натюрмортный фонд, муляжи фруктов и овощей, домашняя утварь).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные,

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Лабораторный практикум

Декоративная живопись

1. Декоративный натюрморт на тонированной бумаге в теплой гамме из предметов близких по цвету. А-2. Гуашь.

2. Этюд декоративного натюрморта в холодной гамме. А-2. Гуашь.

3. Контрольное задание. Этюд декоративного натюрморта из белых предметов на светлом фоне. А-2. Гуашь или акварель.

Основы декоративной композиции

1. Декоративно-плоскостная композиция с полуфигурой человека на орнаментированном фоне. (70x55).

Масло, темпера, гуашь.

2. Декоративная живопись фигуры человека в цветном костюме на орнаментированном фоне в контрастном колорите.

3. Контрольное задание. Декоративно-творческий этюд сложного натюрморта в родственно-контрастном колорите. (70x55). Масло, темпера, гуашь.

содержание самостоятельной работы студента:

Декоративная живопись

1. Натюрморт из 5-7 предметов домашней утвари с драпировкой. Декоративное Решение в 2-3 тона.

Материал – соус, сепия, уголь, перо, кисть.

2.Рисунок интерьера. Игра света и тени.

Материал – карандаш, уголь, соус, сепия,и др.

3.Зарисовки фигуры: пиния, силуэт.

Материал: карандаш, уголь, сепия перо, кисть.

4.Графическое решение автопортрета: линия, силуэт. Материал: уголь, сепия, соус.

5. Натюрморт на окне в контражуре, (против света), декоративно-пространственное единство.

Материал по выбору студента.

6.Графическое решение пейзажа в различных техниках(карандаш, уголь, соус сангина, сепия, гелевая ручка), по выбору студента.

Основы декоративной композиции

1.Продолжение лабораторной работы натюрморта из бытовых предметов на окне, (против света) (масло). 50x60

2.Продолжение работы по теме «Натюрморт в интерьере». Подготовка для печати в технике офорта, сухой иглы.

3.Продолжение работы по теме «портрет» или «шрифтовая композиция» по выбору студента в технике черно-белой гравюры.

4.Продолжение работы по теме «декоративный натюрморт» Подготовка к печати с двух досок (в две краски).

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.