

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

Декоративная живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма
«11» 10 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой М.И. Киреев «11.10» 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «18» 10 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета Гарин В.И. «18» 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» 11 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

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

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

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

Разработчики:

Коссович Е.Е., доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины 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 «Дизайн костюма»), 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», «Графика», «Материаловедение», «Моделирование», «Формообразование в костюме», «Цветоведение и колористика», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Творческая практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Графика», «Моделирование», «Формообразование в костюме», прохождения практики «Творческая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);

– способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основные виды и законы декоративной живописи; теорию света и цвета; 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 колористики; приемами выполнения работ в материале.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6 / 7
Аудиторные занятия (всего)	126	36 / 36 / 54
В том числе:		
Лекции (Л)	54	18 / 18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	72	18 / 18 / 36
Самостоятельная работа	108	36 / 36 / 36
Контроль	90	– / 36 / 54
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК / ЭК
Общая трудоемкость	часы	72 / 108 / 144
	зачётные единицы	2 / 3 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Декоративная живопись	Особенность и приемы декоративной живописи. Передача тональных отношений. Использование авторского колорита.
2	Основы декоративной композиции	Декоративное и декоративно-прикладное искусство – часть художественной культуры. Определение композиции, виды композиции, основные закономерности композиции. Средства создания декоративной композиции, пропорции, масштаб и масштабность, ритм. Приемы построения композиции: контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, статика и динамика. Цвет в декоративной композиции. Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура орнаментов. Использование природных форм в орнаментальной композиции. Трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы. 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	18	–	18	36	72
2	Основы декоративной композиции	36	–	54	72	162

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36320>.— ЭБС «IPRbooks».
2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические

указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 36 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21667>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 384 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60092>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика»/ Коробейников В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55218>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Шлеюк С.Г. Принципы преподавания дисциплины «Рисунок» [Электронный ресурс]: методические указания для преподавателей к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 15 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21643>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений/ Алексеева И.В., Омеляненко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009.— 184 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47060>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Бесчастнов Н.П. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2008.— 223 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14169>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Смекалов И.В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 28 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21573>.— ЭБС «IPRbooks».

6. 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>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кошаев В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18509>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ Соколов М.В., Соколова М.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 399 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18510>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Березина Ю.Ю., Князева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 131 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44600>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Амвросьев А.П. Пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Амвросьев А.П., Амвросьева С.П., Гусева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 168 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48014>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.

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. Не предусмотрены.

9. Материально-техническая база

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

1. Специализированная учебная аудитория, рассчитанные на работу 12 – 14 студентов одновременно, на каждого из которых должно приходиться по 2 кв.м.
2. Мольберты в комплекте для работы студентов с натуры (стоя и сидя).
3. Планшеты заданного формата.
4. Столик, высотой 60-70 см. от пола для натюрмортов.
5. Натюрмортный фонд: предметы и драпировки.

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

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Декоративная живопись» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

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.