

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 04 » 05 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Декоративная живопись

Направление подготовки Реставрация 54.04.04
Программа подготовки Реставрация станковой живописи
Уровень высшего образования магистратура
Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практич запятый, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	4, 144			72	36	Экзамен , 36 ч.
2	3, 108			72	36	Зачёт с оценкой
ИТОГО	7, 252			144	72	Экзамен, 36 ч. Зачёт с оценкой

Владимир, 2016

А

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Декоративная живопись – одна из важнейших учебных дисциплин в системе подготовки реставраторов. Цель курса – дать профессиональные знания и навыки будущему художнику-реставратору, развить его творческие способности в области декоративной живописи, подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия живописью развивают у обучающихся умения и навыки отображения окружающей действительности живописными средствами.

Задачи:

- формирование знаний о методах реалистического искусства;
- формирование умений ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы искусства;
- формирование глубоких теоретических знаний, в том числе искусствоведческой терминологии;
- формирование практических умений и навыков в области реалистической живописи, работы различными художественными материалами;
- формирование навыков владения мастерством в различных видах и жанрах живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Дисциплина «Декоративная живопись» входит в вариативную часть подготовки магистров направления «Реставрация» и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины «Декоративная живопись» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Декоративная живопись является не только самостоятельным видом изобразительного искусства, но и основой для последующего изучения дисциплин «Копирование произведений монументальной живописи», «Иконография», «Консервация и реставрация станковой живописи». Декоративная живопись, как самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, для формирования эстетического вкуса, для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

В основу декоративной живописи положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки магистров.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие компетенции:

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Знать: методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты своей работы.

Уметь: писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

Владеть: современными технологиями, - навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые решения.

Знать: современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью.

Уметь: применять методы анализа вариантов нестандартных живописных решений, разработки и поиска компромиссных решений.

Владеть:

- навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера);
- методами поиска вариантов нестандартных живописных решений, разработки и поиска компромиссных решений.

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

Знать:

- современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью;
- историю развития искусства живописи и ее теоретические основы;
- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

Уметь: писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

Владеть: навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	«Монохромный, объемно-плоскостной натюрморт» Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)	1	1-6			24	12	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)	1	7-12			24	12	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и темных пятен.	1	13-18			24	12	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО:					72	36	36 ч/50%	Экзамен 36 ч
4	Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.	2	1-6			24	12	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
5	Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных	2	7-12			24	12	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №2

	пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)								
6	Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически- сложной многослойной поверхностью).	2	13-18			24	12	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО:					72	36	36 /50%	Зачёт с оценкой
ИТОГО:						144	72	72 ч/50%	Экзамен 36 ч Зачёт с оценкой

Содержание лабораторных занятий

1 семестр

Монохромный, объемно-плоскостной натюрморт

Цель практического занятия: научиться передавать тоном (в малом цветовом интервале) пространство натюрморта, используя в работе чередование объёма и плоскости.

План проведения занятия:

- выполнение фор-эскиза натюрморта;
- выполнение рисунка и стилизация натюрморта на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать постановку, используя холст, грунтованную бумагу, акрил, масло, кисти разных размеров.

Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)

Цель практического занятия: научиться выявлять объемность предметов сближенных по цвету.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать постановку, используя грунтованную бумагу, акрил, масло, кисти разных размеров.

Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)

Цель практического занятия: закрепить умение решать проблему пространства в натюрморте, используя цветовой нюанс.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и тёмных пятен.

Цель практического занятия: научиться приводить к гармоничному единству все элементы изображения.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры, используя масло, акрил, холст, грунтованную бумагу, кисти разных размеров.

2 семестр

Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме

Цель практического занятия: выявление объемности предметов; определение цвета при взаимовлиянии различных по окраске объектов и передача тонального решения контраста света и тени, теплых и холодных оттенков.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры, используя, акрил, масло, холст, грунтованную бумагу, кисти разных размеров.

Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.

Цель практического занятия: передать созвучие схожих форм, тональных и цветовых пятен.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)

Цель практического занятия: закрепление знаний, умений, навыков работы в технике масляной живописи.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически- сложной многослойной поверхностью).

Цель практического занятия: закрепить умение используя фактуру, выявлять объемность предметов, сближенных по цвету.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода для подготовки магистров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) При использовании мультимедийного проектора для показа презентаций на лабораторных занятиях.
- 2) Демонстрация методических наглядных пособий.
- 3) При проведении разбора конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 144 часа) приходится 72 часа – 50 % времени аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является рейтинг-контроль. Всего по дисциплине в каждом семестре проводится по 3 рейтинг-контроля.

1 семестр

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и интерьеров);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Монохромный объёмно-плоскостной натюрморт

Рейтинг-контроль №2. Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)

Рейтинг-контроль №3. Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)

Вопросы к экзамену:

1. Свет и цвет в живописи.
2. Светлота и тон в живописи.
3. Понятие «колорит».
4. Цветовой круг. Цветовая гармония.
5. Понятие нюанса.
6. Понятие контраста.
7. Основные характеристики цвета.
8. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
9. Композиция в живописи.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, выполнение лабораторных работ.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Правильный выбор формата относительно образа учебной постановки.
2. Способы смешения цветов (механический, оптический).
3. Способы наложения красок на рабочую поверхность холста (техника).
4. Двенадцати частный цветовой круг.
5. Контраст дополнительных цветов (пары).
6. Композиционная организация двумерной плоскости формата.
7. Понятие нюанса.
8. Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Объёмно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме

Рейтинг-контроль №2. Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)

Рейтинг-контроль №3. Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Понятие оверлеппинга и его роль в декоративной композиции.
2. Понятие ритмической организации плоскости.
3. Способы построения пространства.
4. Изображение объёмных форм в декоративной композиции.
5. Композиционный центр – понятие доминанты.
6. Роль цветового и светового контрастов в живописи.

7. Схемы композиционного построения плоскости.
8. Виды перспектив.
9. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой, выполнении лабораторных работ.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием 2-3-х оттенков одного цвета в общей цветовой гамме.
2. Пространственная организация плоскости.
3. Понятие общего тона.
4. Варианты пластического переосмысления учебной постановки.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. **Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.** Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2. **Ермаков, Г. И.** Плеэр : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - Изобразительное искусство / Г. И. Ермаков .— Москва : Прометей, 2013 .— 180 с. : ил. — Библиогр.: с. 180 .— ISBN 978-5-7042-2428-0.

3. **Чаговец, Татьяна Петровна.** Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись, графика, скульптура : учебное пособие для вузов по направлению 050600 - Художественное образование / Т. П. Чаговец .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 175 с., [16] л. цв. ил. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 175 .— ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки) . 5 экз.

б) дополнительная литература:

1. **Штанничева, Наталья Сергеевна.** Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штанничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3. 5 экз.

2. **Бобров, Юрий Григорьевич.** Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г.

Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5. 10 экз.

3. **Шашков, Юрий Петрович.** Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4. 5 экз.

в) периодические издания:

Русская Галерея 1\2014г. issn 2075-0986

Художник России №8 (338) 2015г.

Художник России №11 (341) 2015г.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. cosmograph.ru > culture\kiplik-texnika-zhivopisi\
2. madrace.ru > techniki – izobrazitelnogo..... masterov – 2
3. restorer.com.ua
4. xudogniku.narod.ru

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Декоративная живопись» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- мольберты по количеству обучающихся;
- стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- натюрмортные столы, подиумы;
- учебно-методические наглядные пособия;
- шкафы для хранения работ;
- натурный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.),

учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

Художественные материалы (краски, кисти, холст и т.д.) студенты приобретают самостоятельно.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.04.04 «Реставрация» и программе «Реставрация станковой живописи».

Рабочую программу составил

Доцент Модоров О.Н.

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»
А.В. Лукьянов

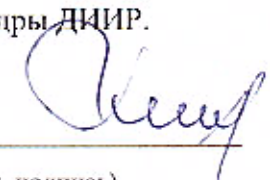

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР.

Протокол № 12 от 27.04.2016 года.

Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Реставрация».

Протокол № 7 от 04.05.2016 года.

Председатель комиссии

(ФИО, подпись)

Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2017/2018 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 14.09.2017 года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____