

Министерство науки и высшего образования 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

« 28 » 06 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ»**

Направление подготовки – **54.04.04 «Реставрация»**

Профиль/программа подготовки – **Реставрация станковой живописи**

Уровень высшего образования - **магистратура**

Форма обучения - **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
1	3/108			72	9	Экзамен, 27
2	4/144			72	36	Экзамен, 36
Итого	7/252			144	45	Экзамен, 53

Владимир 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись является не только самостоятельным видом изобразительного искусства, но и основой для последующего изучения дисциплин «Копирование произведений темперной живописи», «Копирование произведений масляной 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.

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Рисунок», «Естественно-научные методы консервации и реставрации темперной живописи», «Естественно-научные методы консервации и реставрации масляной живописи».

Так же дисциплина связана с учебной практикой, которая является логическим завершением на определенном этапе изучения данной дисциплины.

В общем смысле многие темы дипломных работ магистров так или иначе связаны с живописью. Поэтому данная дисциплина необходима для успешной защиты дипломных работ и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Декоративная живопись» входит в вариативную часть

Пререквизиты дисциплины: рисунок, живопись

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<i>частичный</i>	Знать: методы экспериментальной работы, интерпритировать 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	<i>частичный</i>	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	<i>частичный</i>	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).

<p><i>ПК-2</i> способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры</p>	<p><i>частичный</i></p>	<p>Знать: современные инновационные технологии и применять их для реставрационных работ. программы компьютерного обеспечения, используемые в реставрационном и музейном деле Уметь: подбирать необходимое оборудование для решения тех или иных инновационных проектов в области реставрации. - применять полученные навыки в реставрационном производстве. Владеть: технологией и техникой живописи</p>
--	-------------------------	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, 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	3	9,6/40%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)	1	7-12			24	3	9,6/40%	Рейтинг-контроль №2
3	Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и темных пятен.	1	13-18			24	3	9,6/40%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:						72	9	28,8/40%	Экзамен, 36
1	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	9,6/40%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)	2	7-12			24	12	9,6/40%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически- сложной многослойной поверхностью).	2	13-18			24	12	9,6/40%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						72	36	28,8/40%	Экзамен, 27
Наличие в дисциплине КП/КР						-			
Итого по дисциплине						144	45	57,6/40%	Экзамен, 53

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

1 семестр

Тема 1.1 Монохромный, объемно-плоскостной натюрморт

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

Тема 1.2 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.

Тема 1.3 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.

Тема 1.4 Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и темных 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

Тема 2.1 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.

Тема 2.2 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.

Тема 2.3 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.

Тема 2.4 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

В преподавании дисциплины «Декоративная живопись» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема № 1.1, 1.2);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема № 2.1, 2.2);*

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

1 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Монохромный объемно-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 двухмерной плоскости формата.
7. Понятие нюанса.
8. Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Объемно-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 экзамену

1. Понятие оверлепинга 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, выполнение 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.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература			
1. Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа: учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС	2014		http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html
2. Ермаков, Г. И. Пленэр : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - Изобразительное искусство / Г. И. Ермаков .— Москва : Прометей	2014	10	
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	10	
Дополнительная литература			
1. Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект	2009	10	
2. Бобров, Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное	2008	10	

пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство			
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	10	

7.2. Периодические издания

1. Русская Галерея 1\2014г. issn 2075-0986
2. Художник России №8 (338) 2015г.
3. Художник России №11 (341) 2015г.

7.3. 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 реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий *лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.* Лабораторные работы проводятся в мастерской живописи

