

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)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

ФИО _____
« 28 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ»

направление подготовки / специальность

54.04.04 РЕСТАВРАЦИЯ

направленность (профиль) подготовки

«РЕСТАВРАЦИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

г. Владимир

2021 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – дать художественные знания и навыки будущему реставратору, развить его творческие способности в области декоративной живописи, подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия живописью развивают у обучающихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами.

Задачи: обучающийся должен овладеть методом декоративного искусства, хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы живописи, получить глубокие теоретические знания, знать искусствоведческую терминологию, получить практические умения и навыки в области декоративной живописи, уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ОПК-6 Способностью применять современные методы исследования объектов культурного наследия, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций	ОПК-6.1. Владеет теорией основных закономерностей протеканий химических процессов в ходе разрушения живописи. ОПК-6.2. Определяет влияние условий хранения объектов живописи на их сохранность.	Знать: основы теории химического, физико-химического, основные закономерности протекания химических процессов в ходе разрушения живописи, Уметь: определять влияние условий хранения объектов живописи на их сохранность Владеть: понятиями о свойствах органических и неорганических растворителей, - химическими процессы, протекающие в ходе реставрационных работ и способы управления ими,	Тестовые вопросы, Практико-ориентированное задание
ПК-3 Способностью использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры	ПК-3.1. Использует полученные знания в памятно-охранной практике и нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры. ПК-3.2.	Знать: цели и задачи охраны памятников; роль общественности в изучении и сохранении культурного наследия; связь охраны культурного и природного наследия с развитием различных отраслей науки Уметь: использовать полученные знания в	Тестовые вопросы, Практико-ориентированное задание

	Применяет знания основ действующего законодательства в сфере сохранения культурного наследия	памятнико-охранной практике; использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры. Владеть: основами действующего законодательства в сфере сохранения культурного наследия	
--	--	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	«Монохромный, объемно-плоскостной натюрморт» Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)	1	1-6			18		30	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)	1	7-12			18		30	Рейтинг-контроль №2
3	Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и темных пятен.	1	12-18			18		30	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:						54		90	Зачет с оценкой
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	2	1-6			18		42	Рейтинг-контроль №1

	плоскости.								
2	Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)	2	7-12			18		42	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически-сложной многослойной поверхностью).	2	12-18			18		42	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						54		126	Экзамен, 36
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине						108		216	Экзамен, 36 Зачет с оценкой

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

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 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.

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. 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 объёмно-плоскостной натюрморт

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

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

Вопросы к зачету с оценкой:

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.

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. 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 для экзамена

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.

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 материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС	2014	
2. Ермаков, Г. И. Пленэр : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - Изобразительное искусство / Г. И. Ермаков .— Москва : Прометей	2013	
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	
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	
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	
3. Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва :	2010	

6.2. Периодические издания

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

6.3 Интернет-ресурсы

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

7. 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.

Рабочую программу составил доцент кафедры ДИИР Модоров О. Н.
(ФИО, должность, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) Лукьянов А. В.,
Директор ООО "Центр реставрации и строительства"
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры "Дизайн, изобразительное искусство и реставрация"

Протокол № 10 от 29.06.2021 года

Заведующий кафедрой проф. Михеева Е. П.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании учебно-методической комиссии направления 54.04.04 Реставрация

Протокол № 10 от 29.06.2021 года

Председатель комиссии проф. Михеева Е. П.
(ФИО, должность, подпись)