

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДЕНО
Ректор АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова
«18» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.5 «Декоративная живопись»

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Дизайн среды

Уровень бакалавриата

МОСКВА 2020

Рабочая программа по дисциплине «Декоративная живопись» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Рекомендовано кафедрой рисунка и живописи

Зав. кафедрой Дмитриев В.С.

I. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень планируемых результатов обучения

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Декоративная живопись» является формирование у студентов профессиональных художественных компетенций на основе освоения студентами ассоциативно-образного языка декоративной живописи через постижение специфики художественного образа, понятий «условность», «изобразительность», «выразительность», освоение элементов декоративного изображения (линия, штрих, пятно, силуэт, точка, фактура), системы пространственных построений в декоративной живописи (перцептивная перспектива, орнаментально-плоскостная организация изображения), а также декоративной композиции и колорита.

В задачи обучения входит:

- выявление общих закономерностей изобразительного искусства, лежащих в основе декоративной живописи;
- формирование представления об эстетической сущности декоративности;
- выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки,
- формирование понятия условного цвета, декоративной функции цвета, декоративного сочетания цветов;
- ограничение количества используемых цветов,
- переход на «ограниченную палитру» опосредованных цветов,
- освоение приемов творческой интерпретации природы,
- совершенствование метода работы по представлению и воображению;
- освоение студентами различных приемов и методик декоративной

живописи;

- формирование практических умений и навыков выполнения декоративных живописных работ.

1.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций:

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 студент должен:

должен уметь выполнять:

- практические задания по исполнению декоративных натюрмортов, пейзажей, натуральных постановок и жанровых сцен;

- совершенствовать навыки работы различными техниками и материалами, в том числе гуашевыми, темперными и др. красками.

должен знать:

- основные теоретические основы и принципы создания произведений декоративной живописи;

- проявление декоративности в произведениях станкового, декоративно-прикладного, декоративно-монументального, иконописного искусства;

- основные приемы и способы исполнения декоративной живописи.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

2.1 Дисциплина «Декоративная живопись» относится к вариативной части Блока 1.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения		
	Очная	Очно-заочная 4,5 года	Очно-заочная 5 лет
Аудиторные занятия:	90	36	36
лекции	32	16	16
практические и семинарские занятия	58	20	20
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа	18	36	36
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля,			
Курсовая работа			
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	экзамен	экзамен	экзамен
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	144	108	108

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Теоретические основы декоративной живописи	54(36)	16(8)	29(10)	9(18)
Раздел 2. Практические основы декоративной живописи.	54(36)	16(8)	29(10)	9(18)
Итого:	108(72)	32(16)	58(20)	18(36)

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Лекции

Раздел 1. Теоретические основы декоративной живописи

Тема 1. Занятие проходит в интерактивной форме Сущность, методы, приёмы, цели и задачи декоративной живописи. Специфика художественного образа в декоративной живописи. Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. Понятия «условность», «изобразительность», «выразительность» в декоративной живописи. Элементы изображения в декоративной живописи. Линия. Штрих. Пятно. Силуэт. Фактура.

Тема 2. Занятие проходит в интерактивной форме Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Основные правила и закономерности построения декоративной живописной композиции. Значение материалов и техник в декоративной живописи. Форэскиз и подготовительный рисунок. Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения. Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки.

Тема 3 Занятие проходит в интерактивной форме Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная композиция. Создание на основе постановки композиции с использованием средств и приемов плоскостного характера изображения. Использование силуэта, деформации и изменения масштаба, совмещения проекций, обратной перспективы, рельефа красочного слоя, цветного контура, равной степени интенсивности локальных цветовых зон, минимальная светотеневая моделировка формы.

Тема 4. Занятие проходит в интерактивной форме Пространственные построения в декоративной живописи Этапы создания изображения объектов. Схематизация. Типизация. Индивидуализация. Внешние признаки объектов.

Системы пространственных построений. Анализ работ художников (Анри Матисс, художники «Бубнового валета», Мартирос Сарьян и др.).

Тема 5. Цвет и колорит в декоративной живописи. Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества оттенков. Переход на «ограниченную палитру» и работа опосредованным цветом. Метод работы колерами. Теплые и холодные цвета и их применение в декоративной живописи. Передача фактуры в декоративной живописи (дерево, керамика, ткань, металл, тело человека и т.д.).
Тема 6. Занятие проходит в интерактивной форме Жанры декоративной живописи. Декоративный натюрморт. Декоративный интерьер. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. Диапазон возможных принципов декоративных решений. Обязательная разработка эскизов декоративных решений. Построение колорита на определенной заданной гамме цветов, а также на гамме оттенков одного цвета.

5.2. Практические занятия/задания

Раздел 2. Практические основы декоративной живописи.

Тема 7. Монохромный натюрморт

Задание: Монохромное решение несложного декоративного натюрморта с полным сохранением особенностей предметов в малонасыщенных тонах. Зарисовка с натуры, стилизация предметов.

Гуашь, формат А-3.

Тема 8. Двухцветный натюрморт на нейтральном фоне.

Задание: Двухцветное решение сложного натюрморта с полным сохранением особенностей предметов на нейтральном фоне. Зарисовка с натуры, стилизация предметов, работа колерами.

Гуашь, формат А-3.

Тема 9. Трёхцветный натюрморт на контрастном фоне.

Задание: Трехцветное решение сложного натюрморта с предельной стилизацией предметов на контрастном фоне. Зарисовка с натуры, стилизация предметов, работа колерами.

Гуашь, формат А-3.

Тема 10. Синтетическая плоскостная композиция.

Задание: Изучение применения различных фактур картинной плоскости и красочного слоя. На основе натюрмортной постановки выполняется композиция, включающая в себя все способы изобразительной грамоты плоскостного натюрморта, а также использование различных рельефных фактур, аппликации, коллажа и других декоративных техник.

Тема 11. Декоративный интерьер. Тональное решение.

Задание: Тональное решение декоративного интерьера. Проблема построения пространства в декоративной живописи. Зарисовка с натуры, стилизация предметов.

Гуашь, формат А-3.

Тема 12. Декоративный интерьер. Атональное решение.

Задание: Атональное решение декоративного интерьера. Зарисовка с натуры, стилизация предметов, работа колерами.

Гуашь, формат А-3.

5.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие виды учебно-методических материалов.

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях.
2. Методические указания для практических занятий.

3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий.

4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по теме дисциплины.

5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.

6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы).

7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного контроля.

Студенты получают доступ к учебно - методическим материалам на первом занятии по дисциплине.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

6.1. Перечень формируемых компетенций:

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).

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатель оценивания компетенций

Компетенция	Знать	Владеть
--------------------	--------------	----------------

1	2	3
<p>владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2)</p>	<p>Знать основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; основы художественной живописной практики; закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении; законы восприятия цветовой композиции; свойства красок, фактурное письмо с использованием щетины, мастехина; жидкое письмо по просохшей поверхности, лисеровки; материалы, краски, органические и неорганические красители, пигменты; разбавители, лаки; фактуру в масляной, темперной, акварельной живописи; воздействие веществ на цвет; характеристики цвета; различные красящие вещества, их химические и оптические свойства; значение источников света; спектральный состав излучения и его виды с цветом; понятие «воспринимаемого» цвета, аддитивный и субтрактивный синтез; трактовки понятий цвета и света учеными и естествоиспытателями (Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и др.); методы создания колористических композиций с учетом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия, принципы практического применения основных законов колористики в профессиональной деятельности дизайнера</p>	<p>Владеть основами живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; основами художественной живописной практики; закономерностями построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в композиции; свойствами красок, фактурным письмом с использованием щетины, мастехина; жидким письмом по просохшей поверхности, лисеровками; материалами, красками, органическими и неорганическими красителями, пигментами; разбавителями, лаками; фактурой в масляной, темперной, акварельной живописи; воздействием веществ на цвет; характеристиками цвета; различными красящими веществами, их химическими и оптическими свойствами; значением источников света; спектральным составом излучения и его видами; понятием «воспринимаемого» цвета, понятием аддитивного и субтрактивного синтеза; трактовками понятий цвета и света учеными и естествоиспытателями (Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и др.); навыками создания композиций с учетом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия, навыками практического применения основных законов колористики в профессиональной деятельности дизайнера</p>

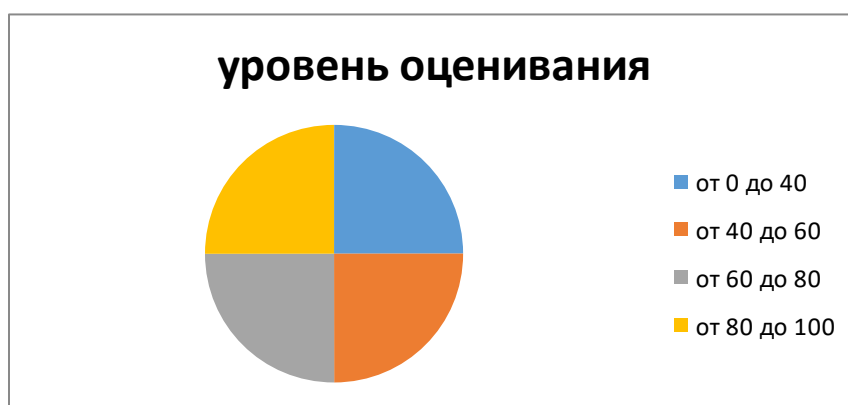
<p>способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)</p>	<p>Знать: приемы работы в макетировании, моделировании, с цветом и цветовыми композициями; способы обоснования художественного замысла дизайн-проекта; принципы создания дизайнерских концепций на заданную тему, с учетом всех необходимых при этом требований, в том числе, требований соответствия формы ее содержанию</p>	<p>Владеть: способностью применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями; создания дизайнерских концепций на заданную тему, с учетом всех необходимых при этом требований, в том числе, требований соответствия формы ее содержанию представлениями о художественных направлениях и методах изображения маркетинговой идеи в дизайне в разных потребительских сегментах, в том числе на современном этапе их развития</p>
--	---	--

Уровни критериев оценивания компетенций

Уровни сформированности компетенций	Содержательное описание уровня	Формы контроля сформированности компетенции
<p>Пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения дисциплины ООП ВПО)</p>	<p>Студент Способен создавать живописные полотна, работать с цветом и цветовыми композициями; применяет основы художественной живописной практики Умеет работать в макетировании, моделировании, с цветом и цветовыми композициями; обосновать художественный замысел дизайн-проекта; создавать дизайнерские концепции на заданную тему, с учетом всех необходимых при этом требований</p>	<p>Творческое задание Выполнение домашней работы</p>
<p>Повышенный уровень (относительно порогового уровня)</p>	<p>Студент Знает основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; основы художественной живописной практики; закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в композиции Способен применять приемы работы, с</p>	<p>Экзаменационная практическая работа</p>

	обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями; создания дизайнерских концепций на заданную тему, с учетом всех необходимых при этом требований	
--	--	--

**Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета
максимального количества баллов – 100**

Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы:

результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий требованиям критерия, – 85-100 от максимального количества баллов (100 баллов);

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований критерия, – 75-84% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия – 60-74 %

от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального количества баллов;

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:

– выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 85-100% от максимального количества баллов;

– выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно – 75-84% от максимального количества баллов;

– выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне – 60-74% от максимального количества баллов;

– требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано – 0 % от максимального количества баллов.

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные

задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

6.3. Типовые контрольные задания/материалы характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

1. Творческое задание

1. Выполнить уравновешенную композицию из трех фигур, две из которых имеют одинаковую форму и размер, а третья контрастна им по форме. Сочетать прямолинейные и криволинейные формы (если две фигуры обтекаемой конфигурации, то третья с прямыми, острыми очертаниями). Добиться равновесия в композиции только путем перемещения фигур, без дополнительных средств.

Цель: Создать композицию, подобрав оригинальную конфигурацию объектов. Верно выдержать размер фигур, их соотношение с величиной листа, чтобы весь формат был задействован, не было бы пустоты и фигурам не было бы тесно.

Требования: Выполнить поисковые варианты в карандаше (5-7 шт.); затем выбранный вариант – в ахроматических цветах, с решением всех тональных отношений. Композиция должна быть аккуратна, наложение цвета - ровным. Возможно использование декоративных фигур, приближенных к природным формам, но тогда они не должны быть изобразительными, обязательен момент стилизации. Возможно и внесение декора, но так, чтобы он не разбивал цельность форм.

Материал: живописные материалы.

Размеры композиции: формат – А2

2. Выполнить уравновешенную композицию из различных по величине элементов. В прямоугольном формате разместить элементы одинаковой формы, но разных размеров (7-10 фигур). Найти правильное положение как больших, так и малых объектов. Фигуры могут быть абстрактные, геометрические и изобразительно-декоративные, с обязательной стилизацией.

Цель: Отработать навыки организации равновесия в композиции.

Требования: Выполнить поисковые варианты в карандаше (5-7 шт.); затем выбранный вариант – в ахроматическом исполнении с нахождением тональных отношений.

Материал: живописные материалы.

Размеры композиции: формат – А2

3. Разделить квадратную плоскость формата четырьмя линиями на равные части в горизонтальном и вертикальном направлении, сочетая эти членения с компоновкой трех одиночных мотивов (элементов композиции) правильной геометрической формы (круг, квадрат, овал) или приближенных к ней. Это могут быть декоративные формы природных элементов с обязательной стилизацией. Композиция должна быть статичной, так как используется членение, основанное на принципах симметрии, и уравновешенной. Это достигается за счет членения плоскости на части и перераспределения цвета из одного участка композиции в другой по типу шахматной доски с использованием тональных контрастов.

Цель: Добиться равновесия в композиции за счет членения плоскости на части и тональных контрастов.

Требования: Выполнить 5-7 поисковых вариантов в карандаше, затем 2 в ахроматическом исполнении.

Материал: живописные материалы.

Размеры композиции: формат – А2

4. Выполнить задание, аналогичное предыдущему, но заменить прямолинейное членение элементов на криволинейное: это может быть дуга, произвольная кривая, изгиб, повторяющийся по всей длине формата (типа волны). Создать уравновешенную ахроматическую композицию, используя членение плоскости на части.

Цель: Создать равновесие в композиции членением плоскости. В результате образуются дополнительные участки, по которым необходимо пропорционально распределить различные пятна в формате плоскости.

Требования: Выполнить 5-7 поисковых вариантов в карандаше; выполнить выбранную композицию в ахроматическом исполнении.

Компонуя элементы в квадратном формате нужно учесть скрытые внутренние движения, характерные для данной формы.

Материал: живописные материалы.

Размеры композиции: формат – А2

5. Создать динамическую композицию с достаточно большим количеством элементов (более десяти), обеспечивая равновесие, которое достигается за счет перераспределения элементов по плоскости:

При одинаковости мотивов динамичность достигается за счет различных расстояний между элементами, а также за счет их сгущения на одних участках и разреженности на других.

Одинаковый мотив различных размеров образует динамическую композицию за счет расположения на различных расстояниях друг от друга. Динамичность достигается по двум параметрам - расстоянию и размерам.

Динамическая композиция создается по трем параметрам: размер, расстояние и поворот.

Цель: Создать динамичность в композиции, сохраняя выбранную схему и заботясь при этом о равновесии в композиции.

Требования: Поисковые варианты выполняются в карандаше (5-7 шт.); затем ахроматическое решение выбранного варианта.

Материал: живописные материалы.

Размеры композиции: формат – А2

6. Выполнить декоративную композицию, в которой роль центра будет играть композиционная пауза. Композиция должна состоять из декоративных элементов, произвольно расположенных в формате. Элементы могут быть как одинаковые по размеру, так и разные. Какая-то часть центра композиции должна быть свободна от элементов. Количество элементов должно быть достаточно большим {более двадцати),

Цель: Верно найти площадь композиционной паузы в формате, чтобы она не была слишком велика или мала, организовывала центр композиции и не возникало сомнений в ее необходимости.

Требования: Композиционные решения выполняются в карандаше (7-10 шт.); затем – хроматическое решение выбранного варианта. Элементы композиции (мотивы) могут быть приближены к натуральным, но с обязательной стилизацией, а могут быть и условно-геометрическими.

Материал: художественные материалы.

Размеры композиции: формат – А2

7. Выполнить два натюрморта из одних и тех же упрощенных по форме предметов, передвигая их на плоскости с небольшими изменениями в композиции: Статичный натюрморт, декорированный статичным орнаментом, который будет присутствовать во всем изображении, как в предметах, так и по фону. Можно использовать несколько видов несложных орнаментов, а также отдельные их элементы. Динамичный натюрморт, также наполненный орнаментом, но уже динамичным. Количество используемых предметов в натюрморте: 5-7 шт.

Цель: Понять и отобразить принципиальную разницу в решении двух натюрмортных композиций, научиться пользоваться декором и использовать его не только в качестве украшения, но и как средство достижения определенных композиционных задач, в данном случае статики и динамики,

правильно распределяя орнамент в композиции. Большие по размеру предметы декорируются сложнее, меньшие – проще, совсем мелкие – лишь введением в них отдельных элементов из орнаментов с больших предметов.

Требования: Поисковые варианты композиции и орнамента выполняются в карандаше (7-10 шт.); затем в выбранный композиционный вариант вводится орнамент. Два основных варианта динамичного и статичного натюрморта выполняются в тоновом и колористическом решении. Отобразить принципиальную разницу в организации статики и динамики в композиции. Правильно разместить орнаментальные вставки в изображении.

Материал: тушь.

Размеры композиции: формат – А2

8. Выполнить композицию натюрморта из упрощенных стилизованных предметов, используя прием дробления композиции на мелкие участки. Это может быть модуль какого-то кусочка, созданного искусственным делением линиями, или модуль мазка (принцип импрессионистов и П. Филонова). Для достижения эффекта уплощенности равномерно распределить теплые и холодные мазки по всей композиции.

Цель: Научиться распределять теплые и холодные цвета по плоскости, не допуская зрительной деформации плоскости композиции.

Требования: Равномерно распределять теплые и холодные, светлые и темные цвета по плоскости. Необходимо чтобы каждый цвет непременно в той или иной степени повторился во всех участках композиции. Поисковые варианты модуля и композиции выполняются в карандаше (5-7 шт.); чистовой вариант – в цвете.

Материал: акварель, гуашь, тушь.

Размеры композиции: формат – А2

Стилизация в декоративной композиции

9. Выполнить сложный декоративный стилизованный натюрморт с большим количеством предметов (7-10), драпировками и обилием фруктов, активно

выраженным композиционным центром. Для достижения равновесия можно использовать членение плоскости на части. Цветовое решение в контрастно-дополнительных цветах.

Цель: Научиться выполнять усложненные натюрморты с большим количеством предметов и множеством цветовых оттенков, верно распределяя предметы и цветовые пятна в композиции.

Требования: Выполнить лист формата А2 с эскизно-поисковыми разработками в карандаше и в цвете; лист формата А2 с двумя форм-эскизами различных цветовых вариантов и окончательный чистовой вариант на весь лист формата А2. Необходимо правильно расположить предметы в сложной композиции.

Материал: акварель с белилами, гуашь.

Размеры композиции: формат листа – А2.

10. На листе формата А2 выполнить стилизованное изображение двух контрастных по своим природным качествам растений (например, вьюн и чертополох и т.д.). Выполнить стилизованную зарисовку коры дерева, мха или плотных стелющихся растений. Выполнить стилизованную декоративную композицию из природных растительных форм (по выбору). Это может быть изображение цветов, грибов, иных объектов. При компоновке мотивов на листе обратить внимание на пластическую направленность формы, ракурсных поворотов, и, в зависимости от этого, верно выбрать композиционный строй изображения (статику или динамику). Прежде чем приступить к изображению объекта, необходимо тщательно изучить его строение, рисунок поверхности, орнаментику.

Цель: Овладевать способами художественной обработки формы с целью усиления выразительности ее природных качеств. Научиться подмечать характерные особенности объектов, заострять на них внимание, делая композиционные акценты, и подчиняя им все изображение.

Требования: Выполнить 2 листа со стилизованными изображениями раститель-

ных и природных форм в формате А2; затем стилизованную композицию в формате А2. Необходимо правильно расположить элементы в композиции.

Материал: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры.

Размеры композиции: формат листа – А2.

11. Выполнить композицию стилизованного пейзажа, в котором изображаемые объекты будут предельно упрощены. Можно использовать несложный декор.

Цель: Научиться стилизовать панорамные природные мотивы. Овладеть умением органичного введения декора в композицию пейзажа.

Требования: Необходимо выполнить эскизные поиски и зарисовки – 2 листа; 1 лист – чистовой вариант в 2-х цветовых решениях (формат А2). Выполнить интересную композицию, сохранив пластику природной среды. Добиться выразительности композиции, верно распределив тональные и цветовые отношения.

Материал: акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши.

Размеры композиции: формат листа – А2.

12. Стилизация фигуры человека с натуры. Выполнить различные варианты стилизованного изображения головы человека (линейное, пятновое, линейное-пятновое, стилизация цветом). Выполнить различные варианты стилизованного изображения фигуры человека (линейное, пятновое, линейное-пятновое, стилизация цветом). Выполнить эскиз декоративной однофигурной композиции на основе известного художественного произведения, используя приемы стилизации. Разработать эскиз декоративной композиции для какого-либо вида монументально-декоративной живописи (стенопись, мозаика, витраж, сграффито) с введением одной фигуры человека. Разработка декоративной двухфигурной композиции на основе фотоматериалов

Цель: Создать декоративные композиции с фигурой человека.

Требования: Поиски композиции выполняются в карандаше (5-7 шт.); затем

делается окончательный вариант, в карандашную композицию вводится орнамент.

Материал: акварель, гуашь, тушь, акрил.

Размеры композиции: формат листа – А2.

2. Домашнее задание

При выполнении домашнего задания студент должен продемонстрировать знания и умения по созданию гармоничной и сбалансированной живописной композиции на темах разделов. Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат представляемых работ А3, количество – 10 – 15 шт.

3. Экзаменационные практические задания

Практическое задание 1

1. Натюрморты из предметов быта и гладкоокрашенных драпировок
2. Натюрморт из предметов быта (холодная цветовая гамма).
3. Натюрморты в технике акварельной живописи (теплая цветовая гамма)

Практическое задание 2

1. Натюрморт с предметами разных фактур и драпировками
2. Натюрморт с включением гипсовых слепков
3. Этюдирование растительных природных форм

Практическое задание 3

1. Натюрморт из предметов быта и гладкокрашенных драпировок (теплая цветовая гамма)

2. Натюрморт в различных цветовых и тональных отношениях
3. Этюды натюрмортов в различных цветовых гаммах

Практическое задание 4

1. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства
2. Сложный натюрморт в различных цветовых гаммах и тональных отношениях
3. Пейзаж в технике гуаши. Работа на открытом воздухе.

Практическое задание 5

1. Декоративный натюрморт. Коллаж
2. Декоративное решение натюрморта, составленного из предметов декоративно-прикладного искусства и тканей
3. Декоративное решение натюрморта из предметов различных фактур и орнаментированных драпировок

Практическое задание 6

1. Декоративная композиция натюрморта с элементами интерьера
2. Декоративная композиция натюрморта с включением веток растений и цветов
3. Городской пейзаж. Декоративная интерпретация городского пейзажа.

Практическое задание 7

1. Графический плакат. Копия.
2. Сложный композиционный натюрморт в ограниченной цветовой гамме
3. Сложный композиционный натюрморт с включением элементов интерьера в ограниченной цветовой гамме

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов;

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре

. - Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. - Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. - При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения

6.5. Промежуточная и итоговая аттестация

1. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме творческого задания.

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен.

2. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций

Итоговая форма контроля – экзамен в виде просмотра практических и самостоятельных работ.

3. Критерии оценки

При оценивании знаний и умений студентов по дисциплине преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- 1) композиционное решение листа;
- 2) правильность пропорциональных и цветовых отношений;
- 3) выявление конструктивной структуры формы;
- 4) цветотоновая моделировка формы;
- 5) степень владения техникой;
- 6) общее впечатление от работы;
- 7) раскрытие темы;
- 8) эстетическое оформление;
- 9) творческий подход.

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторные и самостоятельные практические работы

выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторных занятий.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторные и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторные занятия.

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторные занятия

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой.

7. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-практическая конференция (20 ноября 2017 г.) / Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2018. – 428 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2385-8. – Текст : электронный.

2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> – ISBN 978-5-8154-0358-1. – Текст : электронный.

3.- Кузнецов, Н.Г. Живопись : [14+] / Н.Г. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-26-4. – Текст : электронный.

4. Коробейников, В.Н. Академическая живопись / В.Н. Коробейников ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487681> – ISBN 978-5-8154-0386-4. – Текст : электронный.

5. Неонет, Н.Ф. Живопись : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615> – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-5-906697-22-6. – Текст : электронный.

6. Серов, П.Е. Декоративная живопись : [14+] / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> (дата обращения: 07.10.2019). – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : электронный.

7. Хейкер, Е.Д. Методика работы гуашью в декоративной живописи : [12+] / Е.Д. Хейкер ; Институт бизнеса и дизайна. – Орел : Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 45 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488281> – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

Дополнительная

1. Л.Е. Жоголь Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий. Киев.»Будівельник» 1978 г. 104 с.

2. И.К. Минкявичюс Интерьер и монументально – декоративное искусство. М. Изд. Литература по строительству. 1974 г., 86 с.

3. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330591> – Библиогр.: с. 21. –
Текст : электронный.

4. Современные тенденции развития декоративно – прикладного искусства и дизайна. Межвузовский сборник науч. трудов. Вып.2, Магнитогорск, 2007. – 278с.

8. Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. <http://www.bookarchive.ru/> (Раздел «Искусство и живопись»)
2. <http://www.arthistory.ru> (Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины)
3. <http://musei-online.blogspot.com/> (Музеи онлайн)
4. <http://www.museum-online.ru/> (Виртуальная галерея живописи)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

9.1. Методические указания студентам

Студент должен уметь:

- использовать основные изобразительные техники и материалы в практике.

-осуществлять процесс изучения и изображения природы посредством цвета

-анализировать и обобщать подготовительный материал. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Студент должен знать:

- научно-теоретические и методические основы декоративной живописи;

- технологию и технику декоративной живописи;
- живописные материалы.
- знать основы цветоведения и колористики (ахроматические и хроматические цвета); основные и дополнительные цвета; теплые и холодные цвета; статика, динамика; ассиметрия, симметрия;

На протяжении всех лет обучения студенты осваивают технику и технологию живописи, овладевают живописным мастерством, изучают законы освещения и цвета (основные цвета, дополнительные цвета, взаимодействие цветов, локальный цвет, теплые и холодные цвета, плотность и прозрачность цвета, сближенность и контрастность, тонально-цветовые отношения). При этом необходимо требовать выявления материальных качеств изображаемого.

Студенту целесообразно начать работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – это отбор основных цветковых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей. Студенту необходимо постоянно выполнять домашнее задание.

Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в построении сложных колористических эффектов, как и живопись академического плана.

9.2. Методические рекомендации преподавателю.

Практика преподавания дисциплины «Декоративная живопись» по данной программе показала высокую заинтересованность студентов в получении знаний по этому предмету.

Учебные занятия должны проводиться в виде длительных и кратковременных этюдов.

Целесообразно при проведении занятия разделять на объяснение преподавателя темы урока и разбор примеров. Затем дать студентам время на самостоятельную реализацию задания. В процессе самостоятельной работы педагог должен уделить внимание к каждому студенту и на собственном примере показать способы моделирования природы цветом.

Педагог также обязан строго следить за правильностью технической подготовки к выполнению работы (установка мольберта таким образом, чтобы был виден одновременно рисунок студента и объект изображения).

В процессе исполнения программного задания следует показывать и анализировать (по репродукции или в музеях) лучшие произведения русской и зарубежной декоративной живописи, созвучные по характеру прорабатываемой задаче.

Всемерно развивая творческую индивидуальность студента, следует добиваться от него систематичности, методичности и стройности в процессе исполнения учебного этюда, требовать от студента профессионального отношения к делу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров для работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ресурсов:

1. Программа для обработки растровых изображений Adobe Photoshop
2. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 29.06.2007)
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru>
4. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД <http://www.eios-nid.ru>

5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный продукт вычислительной техники) Договор №СЦ14/700434/101 от 01 января 2016 г., Договор №СЦ14/700434/19 от 01.01.2019

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Занятия проводятся в аудитории лекционного типа.