

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Кафедра изобразительного искусства, технологии и дизайна

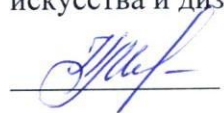
Утверждаю
проректор по учебной работе

М.В. Довыдова
«07» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.02 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки	Изобразительное искусство и Дизайн
Квалификация выпускника	бакалавр
Форма обучения	очная

Составитель:
к.искусствоведения, доцент
кафедры изобразительного
искусства и дизайна
 Мамырина Н.С.

Бийск 2024

РЕКОМЕНДОВАНА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

На заседании кафедры изобразительного искусства, технологии и дизайна

(протокол №4 от 27 февраля 2024)

Заведующий кафедрой Н.С. Мамырина

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - дать профессиональные знания и навыки будущему бакалавру в области декоративной живописи, развить его творческие способности, подготовить к самостоятельной творческой работе. Основу профессионального освоения живописного мастерства составляют практическая деятельность студентов. Особое внимание уделяется на приобретение знаний и навыков построения декоративной формы, умения видеть и передавать разнообразное состояние природы декоративными средствами и приемами.

Занятия декоративной живописью, позволяют развивать творческие способности и дают базовые знания по цветоведению. А так же способствуют общехудожественному развитию и помогают решению специфических проблем профессионального развития.

Задачи дисциплины:

Задачи:

1. Дать необходимые знания, умения и навыки по дисциплине, информацию о материалах, техниках.
2. Научить целостно, воспринимать природу и выражать её декоративными живописными средствами.
3. Научить выделять главное и на этом сконцентрировать внимание:
 - а) на компоновку цветовых масс (плоскостей),
 - б) на выявление характера предметов,
 - в) взаимодействие цветовых объёмов на картинной плоскости.

Основным видом изучения декоративной живописи является работа над длительной многочасовой натурной обстановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов ее изображения, овладения техникой гуашевой живописи является обязательным требованием программы. Система практических заданий, включая различные виды учебной работы, направлена на развитие творческих способностей студентов и находится в тесной связи с занятиями рисунком и композицией ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, образное мышление, воображение.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Декоративная живопись» относится к курсу по выбору студента.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для творческой педагогической деятельности и возможном применении навыков работы в подготовке творческой части ВКР в итоговой государственной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих индикаторов профессиональной компетенции ПК-3 «Способен к художественно-творческой и проектной деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна»:

- знание основных приемов работы в различных видах изобразительного искусства, художественных материалов и их возможностей (З.2);
- умение рисовать, писать акварелью и гуашью, сочинять и компоновать графические и цветовые композиции (У.2)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	семестры	
		9	10
Аудиторные занятия (всего)	54	38	16
В том числе:			
Лекции (Л)	2	2	
Практические занятия (ПЗ)	52	36	16
Семинары (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Самостоятельная работа (всего)	90	34	56
В том числе:			
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		ЗчО	ЗчО
Общая трудоемкость зачетные единицы	144	72	72
	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
ЛЕКЦИИ		
1л	Модуль №1. Декоративный натюрморт	Особенности построения декоративной формы. Понятие декоративной стилизации, значение текстур и орнаментального декорирования
	<i>1.1 Учебные задачи, решаемые в процессе работы над декоративной живописью</i>	Последовательность работы над декоративной живописью. Особенности стилизации формы. Понятие большой формы и значение детали в проработке живописного изображения.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ		
1п	Модуль №1	
	1.1 Стилизация натюрморта из 3-х, 4-х предметов на декоративном фоне	Скомпоновать, стилизовать, написать натюрморт, найти гармонию по цвету а) компоновка, стилизация, отрисовка на формате; б) большие цветовые отношения; в) выявление формы при помощи больших плоскостей; г) проработка деталей, цельность
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ		
3п	Модуль №2 Декоративный пейзаж	Живописное изображение декоративного пейзажа. Различная степень детализации в зависимости от положения композиционного центра. Передача среды.
	<i>3.1 Декоративная стилизация пейзажа</i>	Передать цветовое состояние пейзажа при определенном освещении. 1) Компоновка, построение на формате; б) большие цветовые и тональные отношения;

		в) выявление формы, взаимосвязь частей; г) проработка деталей, цельность
--	--	---

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	СРС	ЭД	Интерактивные ф. (час.)	Всего
5л	Модуль №1. Декоративный натюрморт						
	Лекции (5 курс, 9 семестр)						
	1. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над декоративной живописью	2				Лекция - презентация (2 ч.)	2
Лабораторные занятия (5 курс, 9 семестр)							
5лаб	1.1 Стилизация натюрморта из 3-х, 4-х предметов на декоративном фоне		16				16
	1.2 Стилизация натюрморта из 3-х, 5-ти предметов на заданную тему		20				20
Самостоятельная работа (5 курс, 9 семестр)							
5сам	Декоративная стилизация натюрморта (А3, 3 шт.)			34			34
Модуль №2 Декоративный пейзаж							
Лабораторные занятия (5 курс, 10 семестр)							
5лаб	1.1 Декоративная стилизация пейзажа		16			Мастер-класс (2 ч.)	12
Самостоятельная работа (5 курс, 10 семестр)							
5сам	1.1 Декоративная стилизация пейзажа (А4, А3 15 шт.)			24			24
	ВСЕГО:	2	52	90			144
	<i>В том числе в интерактивной форме</i>					4	

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 101 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626.html>
2. Смекалов, И.В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный ресурс] : методические указания / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 28 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21573.html>

б) дополнительная литература:

3. *Алексеева, Т. П.* Декоративный рисунок [Текст] : учебное пособие / Т. П. Алексеева, Н. С. Мамырина ; науч. ред. М. А. Карнаев. - Бийск : Алтайская гос. академия образования им. В. М. Шукшина, 2015. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 58 - 59.
4. *Никитин, А.М.* Художественные краски и материалы [Электронный ресурс] : справочник / А.М. Никитин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 412 с. — 978-5-9729-0117-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51739.html>
5. *Шашков, Ю.П.* Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>

в) программное обеспечение:

1. Microsoft Office Word
2. Power Point

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
2. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

д) «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»

1. Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования [Текст]: методические рекомендации / Сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос. Академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . – 84 с.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Практические занятия: 205, 2016,220, 230 Мастерская рисунка и живописи	Российская Федерация, 659300, Алтайский край, г.
12 посадочных мест; стол преподавателя, оснащенные учебной мебелью, шкафы для хранения учебных наглядных пособий, софиты, подиумы, мольберты, ширма.	Бийск, ул. Советская, д. 3,

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

10.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей

В каждом задании есть методические рекомендации по ведению работы, где обозначены логические этапы. Соблюдение данных рекомендаций позволит каждому студенту справиться с поставленной задачей по декоративной живописи.

Тема: Учебные задачи, решаемые в процессе работы над декоративной живописью натюрморта.

План: Последовательность работы над декоративной живописью натюрморта. Особенности построения декоративной формы. Понятие большой формы и значение детали в проработке живописного изображения. Пути достижения стилизованного декоративного изображения.

Тема: Особенности работы над декоративным пейзажем.

План: Различные подходы в стилизации природных форм. Роль передачи характера освещения, показа бликов для изображения текстуры материалов изображаемых объектов.

10.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для студентов

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (20 часов)

Тема: Стилизация натюрморта из 3-х, 4-х предметов на декоративном фоне

Материал: гуашь, бумага А1.

Методические рекомендации:

Скомпоновать, стилизовать натюрморт; передать характер цветового состояния натюрморта, линейную перспективу. а) компоновка, стилизация, построение в формате (4 часа);

б) большие цветовые и тональные отношения (4 часа);

в) выявление формы при помощи больших плоскостей (4 часа);

г) проработка деталей, обобщение, цельность (4 часа).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (20 часов)

Тема: Стилизация натюрморта из 3-х, 5-ти предметов на декоративном фоне

Материал: гуашь, бумага А1.

Методические рекомендации:

Скомпоновать, стилизовать натюрморт; передать характер цветового состояния натюрморта, линейную перспективу. а) компоновка, стилизация, построение в формате (4 часа);

б) большие цветовые и тональные отношения (4 часа);

в) выявление формы при помощи больших плоскостей (4 часа);

г) проработка деталей, обобщение, цельность (4 часа).

4 курс 8 семестр

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1 (24 часа)

Тема: Декоративная стилизация пейзажа **Материал:** темпера (по выбору), гуашь, бумага А1.

Методические рекомендации:

Скомпоновать пейзаж, цветовой гаммы постановки, освещения; определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.

А) Компоновка, стилизация, построение (4 часа);

б) большие цветовые и тональные отношения (8 часов);

в) выявление формы декоративными методами (11 часов);

г) работа над деталями, обобщение, цельность (4 часа).

Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Контроль посещаемости студентов.
2. Просмотр аудиторных работ студентов.
3. Проверка творческих самостоятельных работ студентов.

Оценочные средства для итоговой аттестации по дисциплине

Формы итоговой аттестации: зачет с оценкой, экзамен по дисциплине «декоративная живопись» проходят в виде академического просмотра всех аудиторных и самостоятельных (творческих) работ студентов, выполненных в течение семестра, согласно содержания рабочей программы. Оценка и обсуждение качества студенческих работ проходит коллегиально - профессорско-преподавательским составом кафедры дизайна. В случае получения студентом неудовлетворительной оценки на академическом просмотре, предлагается передача задолженностей, включающая в себя выполнение дополнительно – контрольной, зачетной, экзаменационной практической работы, согласно формы итоговой аттестации.

Оценочные средства для итоговой аттестации по дисциплине

Формы итоговой аттестации: зачет, зачет с оценкой по дисциплине «декоративная живопись» проходят в виде академического просмотра всех аудиторных и

самостоятельных (творческих) работ студентов, выполненных в течение семестра, согласно содержания рабочей программы. Оценка и обсуждение качества студенческих работ проходит коллегиально - профессорско-преподавательским составом кафедры

Качества, которыми должна обладать живописная работа студента (критерии оценки)	Баллы по критериям	Максимальное количество снижаемых баллов при отсутствии требуемого качества
Композиция в листе: 1) размещение листа (вертикальное или горизонтальное) в зависимости от соотношения ширины и высоты, исходя из направления основных композиционных осей; 2) соотношение изображения и формата листа; 3) равновесие в листе в соответствии с визуальным центром листа и композиционным центром изображения натюрморта.	5 5 5	15
Характер и пропорции натурального объекта: 1) отношения высоты и ширины натурального объекта; 2) соотношение линейных размеров частей между собой и предметом; 3) стилизация.	3 4 13	20
Выявление конструктивных особенностей модели: 1) выявление линейного силуэта натурального объекта; 2) соответствие построения законам композиции.	5 10	15
Выявление пластических особенностей 1) грамотное изображение объемов натурального объекта; 2) специфика изображаемых предметов, характер стилизации.	10 105	20
Декоративные элементы: 1) цельность, соподчиненность элементов декора; 2) цветовая гармония.	10 10	20
Общее эстетическое впечатление от работы: 1) художественное качество изображения; 2) техническая культура написания; 3) оригинальность авторского замысла.	3 3 4	10

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Перечень компетенций, формируемых в рамках дисциплины (модуля)

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Декоративная живопись» (Б1.В.01.02), и входит в состав соответствующей программы учебной дисциплины (модуля). «Декоративная живопись» основной образовательной программы Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Дизайн, реализуемой при подготовке обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для проверки сформированности компетенций, заявленных в программе учебной дисциплины (модуля) «Декоративная живопись» (Б1.В.01.02) в соответствии с учебным планом 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и Дизайн.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенции, этапы	Показатели	Оценочные средства
ПК-3 I этап	Знать: - основные приемы работы в различных видах изобразительного искусства, художественные материалы и их возможности (З.2);	Просмотр, собеседование
	Уметь: - рисовать, писать акварелью и гуашью, сочинять и компоновать графические и цветовые композиции (У.2);	

1. Компетенция ПК-3 с указанием этапа формирования компетенции в процессе освоения основной образовательной программы

ПК-3 «Способен к художественно-творческой и проектной деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна»

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

Знать:

- основные приемы работы в различных видах изобразительного искусства, художественные материалы и их возможности (З.2);

Уметь:

- рисовать, писать акварелью и гуашью, сочинять и компоновать графические и цветовые композиции, применять элементарные навыки скульптора (У.2);

3. Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция:

Наименование дисциплины, модуля, практики	Знания, умения, владения и иные составляющие компетенции, формируемые данной дисциплиной (модулем, практикой)
Декоративная живопись	З.2., У.2.

4. Показатели сформированности компетенции (дескрипторы):

-знать:

Код	Результаты обучения	Показатели оценки результатов
3.2	Основные приемы работы в различных видах изобразительного искусства, художественные материалы и их возможности	Рассказывает о графических и живописных материалах, их свойствах и художественных возможностях.

-уметь:

Код	Результаты обучения	Показатели оценки результатов
У.2	Рисовать, писать акварелью и гуашью, сочинять и компоновать графические и цветовые композиции	Демонстрирует умение работать графическими и живописными материалами. Демонстрирует умение работать с цветом и цветовыми композициями.

5. Уровни сформированности компетенции:

Составляющие компетенции (знания, умения, владения (навыки))	Показатели сформированности (дескрипторы)	УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ		
		НИЗКИЙ «3» (описание выраженности дескрипторов)	СРЕДНИЙ «4» (описание выраженности дескрипторов)	ВЫСОКИЙ «5» (описание выраженности дескрипторов)
3.2	Рассказывает о графических и живописных материалах, их свойствах и художественных возможностях.	Рассказывает о графических и живописных материалах, их свойствах и художественных возможностях. Приводит примеры при помощи преподавателя	Рассказывает о графических и живописных материалах, их свойствах и художественных возможностях с наводящими вопросами	Рассказывает о графических и живописных материалах, их свойствах и художественных возможностях.
У.2	Демонстрирует умение работать графическими и живописными материалами.	Демонстрирует умение работать графическими и живописными материалами (допускает ошибки в композиционной организации работы, построении формы по законам линейной перспективы, не	Демонстрирует умение работать графическими и живописными материалами (не способен раскрыть возможности графических и живописных материалов)	Демонстрирует умение работать графическими и живописными материалами.

		способен раскрыть возможности графических и живописных материалов)		
	Демонстрирует умение работать с цветом и цветовыми композициями	Демонстрирует умение работать с цветом и цветовыми композициями (допускает ошибки в подборе цветовых гармоний, качестве выкраски, оформлении творческих работ)	Демонстрирует умение работать с цветом и цветовыми композициями (допускает ошибки в качестве выкраски, оформлении творческих работ)	Демонстрирует умение работать с цветом и цветовыми композициями на высоком уровне

11.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Декоративная живопись» является оценка уровня сформированности компетенций в результате усвоения знаний, приобретения умений, навыков и опыта деятельности в рамках освоения дисциплины (модуля) «Декоративная живопись».

Процедура оценивания охватывает обучающихся, осваивавших дисциплину (модуль) «Декоративная живопись». Процедура оценивания проводится по окончании освоения дисциплины (модуля).

Оценка уровня сформированности компетенций на этапах их формирования определяется на основании выполнения ряда практических контрольных заданий по декоративной живописи. Все выполненные задания предоставляются на академический просмотр. Оценивание работ обучающихся проводится в соответствии с приведенными критериями.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ НА АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРОСМОТРЕ

№	Критерии оценивания	Баллы	
		Мин.	Макс.
1	Соответствие количества выполненных заданий учебному плану.	5	10
2	Знание законов композиции, их применение на практике.	5	10
3	Умение работать графическими и живописными материалами.	10	20
4	Демонстрирует умение работать с цветом и цветовыми композициями.	10	15

5	Выявление натуральных характеристик модели.	10	15
6	Выявление живописных качеств изображаемых объектов.	10	15
7	Общее художественное впечатление от работы.	5	8
8	Оформление практических аудиторных работ в паспорту	5	7
	Итого:	60	100

Примечание:

Шкала соответствия между оценками, выставляемыми по многобальной системе, и оценками по пятибальной системе:

«отлично» - с 87 до 100 баллов.

«хорошо» - с 75 до 87 баллов.

«удовлетворительно» - с 60 до 75 баллов.

«неудовлетворительно» - менее 60 баллов.

Итоговым контролем дисциплины «Декоративный рисунок» в конце каждого семестра являются зачет с оценкой, предусмотренный учебным планом и рабочей программой курса, по результатам которого выставляется итоговая оценка.

Для допуска к экзаменационной сессии студенты представляют на итоговый просмотр все работы, выполненные в течение семестра. Промежуточный и итоговый просмотры проводятся всем коллективом кафедры. На экзамене устный ответ и оценка за просмотр суммируются. Билеты для экзаменов составляются и утверждаются кафедрой дизайна. Просмотр практических работ проводится в зачетный период.

Зачет с оценкой по учебной дисциплине «Декоративная живопись», служит формой проверки качества усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, успешного выполнения студентами лабораторных работ. Работа выполняется под руководством преподавателя.

Порядок проведения зачета с оценкой:

При проведении зачета с оценкой учитывается не только качество выполнения, но и качество оформления творческих работ студентов. Если работа не зачтена, она с учетом сделанных преподавателем замечаний должна быть доработана и представлена на повторное оценивание.

Экзамен по учебной дисциплине «Декоративная живопись» или её части имеет целью оценить работу студента по освоению программы за весь курс, семестр или цикл (часть семестра), полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По результатам экзамена выставляется итоговая оценка - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Формы контроля:

- контроль посещаемости студентов;
- текущий контроль (опрос на занятиях, текущая оценка практических работ, промежуточный просмотр);
- итоговый просмотр всех аудиторных практических заданий за семестр;
- зачет с оценкой;
- экзамен.

Текущий контроль осуществляется в форме индивидуальных консультаций во время работы над постановкой и в итоговом оценивании каждой работы по ее завершению, таким образом, контролируется текущая успеваемость студентов.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

№ п/п	Содержание изменения	Куда вносятся изменения (раздел, стр.)	Основание	Подпись разработчика (составителя)
.				

Разработчик
к.искусствоведения, доц. кафедры ИЗО, технологии и дизайна

Мамырина Н.С.