

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 «ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

Автор(ы): ст. преп. И.Б. Лемонова

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Декоративная живопись»: развитие творческих способностей обучающихся с учётом поставленных задач.

Задачи:

- изучить правовые нормы для их применения в практической деятельности;
- изучить традиции декоративной живописи;
- развить у обучающихся творческое мышление, опираясь на творческий потенциал личности;
- использовать средства контроля для подготовки исполнителей декоративной живописи;
- осуществлять анализ и выбор материалов для проектируемых объектов с учетом их характеристик;
- применять полученные знания на практике и в самостоятельной деятельности;
- повысить мотивацию к творческой деятельности на основе теоретических знаний и применение их в творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Рисунок.
2. Живопись.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПКС-3 Способен к инструментальному использованию подходов, методов, средств и технологий в процессах проектного формирования дизайн-контента, а также требуемого его воплощения в материале.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Механизмы применения базовых нормативно-правовых актов для защиты авторских прав;

- 32. Основные требования организации и профессиональной подготовки исполнителей декоративной живописи;
- 33. Живописные приемы и средства;
- 34. Требования к решению художественно-проектных задач;
- 35. Технологию формирования креативных способностей исполнителей декоративной живописи.

Уметь:

- У1. Принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций, связанных с защитой авторских прав;
- У2. Проектировать средства контроля результатов подготовки исполнителей декоративной живописи;
- У3. Использовать приемы и средства живописного моделирования объектов дизайна;
- У4. Анализировать и выбирать материалы для проектируемых объектов с учетом их характеристик;
- У5. Применять креативные способности исполнителей декоративной живописи при их подготовке.

Владеть:

- В1. Навыками применения правовых знаний в области авторского права в текущей профессиональной деятельности;
- В2. Спроектированными средствами контроля результатов обучения исполнителей декоративной живописи;
- В3. Приемами и средствами живописного моделирования объектов дизайна;
- В4. Аналитическим методом при выборе материалов для проектируемых объектов с учетом их характеристик;
- В5. Технологией формирования креативных способностей исполнителей декоративной живописи при их подготовке.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач. ед. (360 час.), семестры изучения – 4, 5, 6, 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	4, 5, 6, 7 сем.
	Кол-во часов

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	360
Контактная работа, в том числе:	134
Лекции	16
Лабораторные работы	118
Самостоятельная работа студента	226
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	7,6 сем.
Экзамен	4,5 сем.
Курсовая работа	4 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Роспись по стеклу	4, 5, 6, 7	88	4	-	28	56
2. Трафарет	4, 5, 6, 7	90	4	-	30	56
3. Роспись по штукатурке	4, 5, 6, 7	90	4	-	30	56
4. Роспись желтковой темперой по левкасу	4, 5, 6, 7	92	4	-	30	58

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Роспись по стеклу

История росписи по стеклу. Изучение аналогов росписи по стеклу. История возникновения и развития росписи по стеклу (ложный витраж).

Способы выполнения росписи.

Материалы и инструменты (краски, контур, стекло, кисти).

Аналоги и имитации витража, ложный витраж.

Применение росписи по стеклу в оформлении интерьера.

Разработка эскизов. Особенности композиции, учитывающиеся при разработке.

Роспись по стеклу (многослойный пакет). Последовательность выполнения.

Раздел 2. Трафарет

История трафарета

Изучение аналогов. История возникновения и развития трафарета. Прямой и обратный трафарет. Трафарет для интерьера, для объемного изображения, для рекламы, декоративного назначения. Цветной и тональный трафарет. Инструменты и материалы. Способы выполнения шаблонов и нанесения трафарета клеевыми масляными красками. Аналоги и способы выполнения трафарета. Применение трафарета в оформлении интерьера.

Разработка эскизов (свободная тема)

Разработка десяти вариантов эскизов трафарета с учетом последующего применения стилизации выбранного изображения природных форм и особенностей уплощенного изображения различных объектов. Форма композиции может быть включена в квадрат или прямоугольник. В разработку эскиза включено четыре варианта: тональная (ахроматическая), теплая, холодная, смешанная (контрастная) цветовая гаммы, формат эскизов А-5. Требования к выполнению задания. Один из лучших эскизов фотографируется для последующего вписывания в изображение существующего интерьера. Весь изобразительный материал оформляется на планшете А-3 (поясняющие надписи, 4 эскиза, фотография интерьера). Материалы: бумага, акварель, гуашь, тушь.

Выполнение трафарета

Трафарет выполняется с использованием шаблонов и красок, нанесенных кистями или губкой. При нанесении краски следить за тем, чтобы краска не подтекала под шаблон. Наносить с расчетом плотного прилегания каждого шаблона друг к другу, без просветов. После выполнения трафарет оформит в рамку под стекло

Материалы: шаблоны, кисти, губка, бумага (стекло, металл, пластик) для нанесения изображения, рамка со стеклом А-4.

Раздел 3. Роспись по штукатурке

История росписи по штукатурке и изучение ее аналогов. Возникновение и развитие росписи по штукатурке.

Способы и технология выполнения росписи.

Материалы и инструменты (краски, кисти, виды штукатурки).

Аналоги и способы выполнения современной росписи.

Роспись по штукатурке в оформлении интерьера.

Разработка эскизов (пейзаж). Вариантное эскизирование.

Роспись по штукатурке. Последовательность выполнения задания. Использование темперных красок. Материалы.

Раздел 4. Роспись желтковой темперой по левкасу

История росписи желтковой темперой по левкасу

История возникновения и развития росписи желтковой темперой. Изучение аналогов. Подготовка левкас к росписи. Подготовка желтковой темперы к росписи. Инструменты и материалы. Этапы выполнения росписи. Исторические и современные аналоги. Применение росписи желтковой темперой по левкасу в оформлении интерьера.

Разработка эскизов (свободная тема)

Разработка четырех вариантов эскизов росписи желтковой темперой по левкасу, с учетом последующего применения стилизации выбранного изображения природных форм и особенностей уплощенного изображения различных объектов. Форма композиции может быть включена в квадрат или прямоугольник. В разработку эскиза панно включено четыре варианта: тональная (ахроматическая), теплая, холодная, смешанная (контрастная) цветовая гаммы, формат эскизов А-4.

Требования к выполнению задания. Один из лучших эскизов фотографируется для последующего вписывания в изображение существующего интерьера. Весь изобразительный материал оформляется на планшете А-3 (поясняющие надписи, 4 эскиза, фотография интерьера). Материалы: бумага, акварель, гуашь, тушь.

Выполнение росписи желтковой темперой по левкасу

Роспись желтковой темперой выполняется качественными краскам.

Последовательность выполнения задания: увеличение контура эскиза композиции на тонкой бумаге в натуральный размер А-4. Перевод изображения через кальку на левкас. Нанесение подмалевка, раскрывающего основные цветовые оттенки. Цвет подмалевка соответствует теням и темным частям эскиза. На подмалевок наносятся светлые цвета, заполняя все пятно, кроме тени. Третий цветовой тон имеет более светлый тон предыдущего красочного слоя. На третий слой наносятся цвета освещенной части изображения.

Материалы: желтковая темпера, левкас на доске формат А-4, кисти, палитра.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют

возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. Кейс-технологии применяются как способ обучать решению практико-ориентированных неструктурированных образовательных научных или профессиональных проблем. Применяется как при чтении лекций, так и при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>. — Загл. с экрана.

2. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебное пособие / Д. И. Киплик. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-5312-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140725>

3. Стельмашенок Н. В. Монументально-декоративное искусство в интерьере : учебное пособие. - Минск : Республиканский институт профессионального образования, 2015. - 180 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67662>.

4. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99788>. — Загл. с экрана.

6.2 Дополнительная литература

1. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник [Гриф Федерального института развития образования] / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 6-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 234 с. [и предыдущие издания]

2. Куценков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Куценков. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.

3. Смекалов И. В., Шлеюк С. Г. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 101 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626>.

4. Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О.В. Ратиева, В.И. Денисенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50701>. — Загл. с экрана.

5. Силина, М. М. История и идеология: монументально-декоративный рельеф 1920-1930-х годов в СССР : [монография] / М. М. Силина ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств Рос. акад. художеств. - Москва : БуксМАрт, 2014. - 351 с.

6. Русакова, Т.Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе: лекции по методике преподавания изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 72 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97122>. — Загл. с экрана.

7. Либралато, Валерио. Школа акварели Валерио Либралато. Декоративные техники [Текст] / Валерио Либралато совместно с Татьяной Лаптевой. - Москва : Эксмо, 2013. - 109 с.

8. Рыгалёва Л. Н. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие. - Минск : Республиканский институт профессионального образования, 2015. - 92 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67762>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.

2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Учебная аудитория живописи и рисунка для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

4. Помещения для самостоятельной работы.

5. Учебная аудитория декоративной живописи для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

6. Учебная аудитория графики для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.