

1. Введение.

Рабочая программа учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности – художник-мастер, преподаватель.

Художник-мастер, преподаватель готовится к следующим видам деятельности:

1. Аналитическая и художественно-исполнительская деятельность.

Художник-мастер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность и готовность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.

Художник-мастер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими и колористическими решениями.

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства.

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства.

Рабочая программа дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» может быть использована в следующих областях профессиональной деятельности выпускников: художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства; образование художественное в детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в структуре основной профессиональной образовательной программы принадлежит к учебному циклу ОД.02 Профильные дисциплины

2. Цель и задачи дисциплины.

Целью курса является:

* ознакомление с вопросами теории и истории декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
* место и роль дисциплины в современном искусстве;
* связь с другими видами искусства.

Задачами курса являются:

* формирование художественного сознания;
* подача теоретического материала основных видов народного художественного творчества, его особенности, народные истоки декоративно-прикладного искусства;
* ознакомление с центрами народных художественных промыслов; художественными производствами России, их историческим опытом, современным состоянием и перспективой развития

3. Требования к уровню освоения содержания курса.

В результате изучения дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» студент должен:

знать:

* основные виды народного художественного творчества, его особенности, народные истоки декоративно-прикладного искусства;
* центры народных художественных промыслов;
* художественные производства России, их исторический опыт, современное состояние и перспективы развития;
* основные социально-экономические, художественно-творческие проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства.

уметь:

* работать со специальной литературой;
* различать художественно-стилевые и технологические особенности изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
* выполнять эскизы и рисунки в сопровождении текста.

4. **Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.**

Обязательная учебная нагрузка студента – 105 часа, время изучения –VI, VII семестры. Форма итогового контроля – зачет.

Тематический план

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Форма обучения – очная.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка	Кол-во аудиторных часов			Сам.раб.
всего	теор.	практ.
	VI семестр	**57**	**38**	**38**		**19**
1.	Введение. Цели и задачи курса. Общее ознакомление с разделами программы.	3	2	2		1
2.	Тесты – виды искусства. Народное искусство – как часть культуры.	3	2	2		1
3.	Школы народного мастерства России.	3	2	2		1
4.	Формы бытования и развития народного искусства на Руси.	3	2	2		1
5.	Виды и районы народных художественных промыслов.	3	2	2		1
6.	Истоки дивного узорочья на Руси.	3	2	2		1
7.	Дерево (Новгород) – использование дерева в строительстве, украшение жилища, предметов быта. Основные мотивы и символика.	3	2	2		1
8.	Орнамент. Символы, стиль, мотивы.	3	2	2		1
9.	Виды мозаики из дерева. Породы древесины и их использование.	3	2	2		1
10.	Роспись по дереву. Школы, традиции.	3	2	2		1
11.	Керамика: школы, центры. Основной мотив, стиль, технология.	3	2	2		1
13.	Центры глиняной игрушки. Символы, мотивы, назначение.	3	2	2		1
14.	Дымковская, Филимоновская, Каргопольская глиняные игрушки.	3	2	2		1
15.	Новгород. Глиняные изделия. Современность и прошлое.	3	2	2		1
16.	Викинги – быт, образ жизни, искусство.	3	2	2		1
17.	Изба – Русский Север. Традиции, уклад, украшение жилища.	3	2	2		1
18.	Металл. Центры промыслов, технология изготовления.	3	2	2		1
19.	Русские эмали, финифть, виды обработки.	3	2	2		1
	VII семестр	**48**	**32**	**32**		**16**
1.	Новгород. Изделия из металла. Традиции, стиль, мотивы.	3	2	2		1
2.	Скань, филигрань. Мотивы обработка.	3	2	2		1
3.	Жостово – роспись по металлу. Центры. Техника изготовления.	3	2	2		1
4.	Палех, Мстера, Холуй. Отличительные особенности.	3	2	2		1
5.	Изделия из кости. Центры, сюжеты, технология обработки.	3	2	2		1
6.	Новгород. Использование кости в церковной и светской утвари.	3	2	2		1
7.	Мы славяне – Языческая культура, уклад жизни.	3	2	2		1
	Дохристианский период древних славян.	3	2	2		1
8.	Чеканка. Центры. Техника выполнения.	3	2	2		1
9.	Ткачество. Древняя Русь.	3	2	2		1
10.	Крестецкая строчка. Новгород	3	2	2		1
11.	Кружевоплетение. Вологда.	3	2	2		1
13.	Сергиев Посад. Платки. Набивной рисунок.	3	2	2		1
14.	Костюм. Русский Север.	3	2	2		1
15.	Изделия из бересты, соломки, шпона.	3	2	2		1
16.	Изделия из стекла. Первые фабрики.	3	2	2		1
	Всего:	**105**	**70**	**70**		**38**

Распределение учебной нагрузки по семестрам

Специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Форма обучения – очная.

Вид учебной работы	**Всего**	**Номера семестров**	
VI	VII
Аудиторные занятия – теоретически занятия	70	38	32
Вид итогового контроля	зачет	зачет	зачет

5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

5.1. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Общее ознакомление с разделами программы.

Общее ознакомление с разделами программы. Краткие исторические сведения о развитии народного искусства. Общие требования к выполнению конспекта и рисунка

Тема 2. Растительные и зооморфные символы.

Символ (фр. Simbole) – образ, иносказательно выражающий какое-либо широкое понятие или отвлеченную идею. Три основных лозунга символизма: - символ всегда отражает действительность; - символ есть образ, видоизмененный переживанием; - форма художественного образа неотделима от содержания. «Царство растительное» в жизни человека. Символическое значение различных растительных форм: мак, лотос, роза, пион, тюльпан, нарцисс, виноград, лавр, дуб, олива.

Зооморфные символы в символической модели мироздания. Иерархия в распределении значений, отражающая идею строения мира. Рыбы. Рептилии. Насекомые. Животные. Птицы.

Студент должен знать:

* символическое значение растительных форм в орнаменте разных народов;
* символическое значение зооморфных мотивов.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 3. Орнаментальная композиция и особенности ее построения.

Композиция – как язык художественно произведения – категория времени в орнаменте. Конструктивные элементы орнамента (мотив, раппорт) Виды симметрии (зеркальная, осевая, трансляция). Ритмическое построение орнаментальной композиции. Законы построения орнаментальной композиции: - закон пропорциональности; - закон соподчинения; - закон трехкомпонентности; - закон контраста; - закон контрапункта; - закон простоты. Графическое решение: - линеарное; - пятновое; - линеарно-пятновое.

Студент должен знать:

* понятие композиции в орнаменте;
* конструктивнее элементы орнамента;
* виды симметрии;
* ритмическое построение орнаментальной композиции;
* закон построения орнаментальной композиции;
* графическое решение орнамента.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 4. Орнамент первобытных народов; кочевых народов «Звериный стиль».

Две точки зрения на природу орнамента: а) орнамент предшествует фигуративности и сюжетным изображениям; б) трансформация и символизация фигуративных изображений приводит к орнаменту. Способность первобытного человека к обобщению. Схематизация первобытных изображений и орнаментальность сюжетных композиций. Феномен первобытного «фриза».

Социально-экономическое условия жизни, подвижности быта и взаимосвязь кочевых племен – источник воздействия «звериного стиля». Характерные черты «звериного стиля»: а) нарочитая замкнутость линий фигуры; б) повышенная финкциональность.

Студент должен знать:

* две точки зрения на природу орнамента;
* феномен первобытного «фриза».
* источник возникновения «звериного стиля»;
* характерные черты «звериного стиля»

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 5. Орнамент Древнего Египта.

Геральдическая композиция «Древа жизни». «Космический» канон древних египтян и его роль в орнаменте египетской скульптуры. Мотивы лотоса и папируса в египетской архитектуре. Сетчатый орнамент – воплощение формулы «круг – крест – квадрат». Линейный орнамент как идея бесконечности.

Студент должен знать:

* геральдическую композицию «Древа жизни»;
* «Космический» канон древних египтян и его роль в орнаменте египетской скульптуре;
* мотивы лотоса и папируса в египетской архитектуре;
* сетчатый орнамент – воплощение формулы «круг – крест – квадрат»;
* линейный орнамент как идея бесконечности.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 6. Месопотамия.

Эламская керамика – материальное воплощение древнейшего представления о бытии. Образ козла-охранителя Древа жизни. Трехчастная композиция. Сетчатый орнамент. Линейный орнамент. Розетка. Геральдическая композиция.

Студент должен знать:

* эламская керамика – материальное воплощение древнейшего представления о бытии;
* образ небесного козла-охранителя Древа жизни;
* трехчастная композиция;
* сетчатый орнамент;
* линейный орнамент;
* розетка;
* геральдическая композиция.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 7. Эгейский мир.

Розетки, цветы, лилии и другие растительные мотивы, превращенные в геометрический орнамент. Важнейшие варианты мотива лабиринта-спирали, «волна», меандр, и их разновидности. Микенский мифологический центр и его отражение в орнаменте как изобразительного искусства. Орнамент в «лабиринте» Кносского дворцаю Феномен ваз стиля «карамес».

Студент должен знать:

* растительные мотивы, превращенные в геометрический орнамент;
* важнейшие варианты мотива лабиринта-спирали, «волна», меандр и их разновидности;
* микенский мифологический цикл и его отражение в орнаменте как части изобразительного искусства;
* орнамент в «лабиринте» Кносского дворца;
* феномен ваз стиля «камарес».

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 8. Орнамент Древней Греции.

Разновидности меандра – образ воды в греческой вазописи. Протогеометрический стиль. Геометрический стиль. Ориентальный стиль. «Ориентализирующие» мотивы древнегреческого орнамента – пальметты, лотосы, волюты, фризы из ленточный сплетений. Архаика. Классика. Апулийские вазы.

Особая роль ордерной системы в древнегреческом орнаменте. Происхождение лепесткового орнамента (иоников-киматиев). Возникновение коринфской капители.

Студент должен знать:

* разновидности меандра – образ воды в греческой вазописи;
* протогеометрический стиль;
* геометрический стиль;
* ориентальный стиль;
* «Ориентализирующие» мотивы древнегреческого орнамента – пальметты, лотосы, волюты, фризы из ленточных сплетней;
* архаика;
* классика»
* апулийские вазы;
* особая роль ордерной системы в древнегреческом орнаменте;
* происхождение лепесткового орнамента (иоников-киматиев);
* возникновение коринфской капители.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 9. Орнамент стран Древнего Востока (Китай, Япония, Индия).

Своеобразия развития искусства стран Востока, выразившееся в символизме, широким использовании мифологических сюжетов, изобилии сказочных фантастических животных, птиц. Устройство традиции (соблюдение канонов). Каллиграфия.

Студент должен знать:

символизм в искусстве стран Древнего Востока;

* использование мифологических сюжетов;
* устойчивость традиции (соблюдение канонов);
* каллиграфия.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 10. Арабский орнамент.

Арабеск – художественное отражение бытия правоверного мусульманина. Ислими – переработка антично-византийского мотива аканфа. Гирих – тип арабского орнамента, не имеющего аналогов во всем мировом искусстве. Смысловая доминанта в виде слова. Куфи. Насхи.

Студент должен знать:

* арабеск – художественное отражение праведного мусульманина;
* ислими – переработка антично-византийского мотива аканфа;
* гирих – тип арабского орнамента, не имеющего аналогов во всем мировом искусстве;
* куфи;
* насхи.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 11. Кельтский орнамент

Культура как загадочная легенда. Языческие истоки орнаментики. Слияние плетёнки и «звериного стиля».

Студент должен знать:

* языческие истоки орнаментики
* слияние плетёнки и «звериного стиля»

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 12. Романский мир и Готика

Центр стилеобразования – храм. Римско-византийские мотивы в орнаментике. Кельтско-византийские мотивы в орнаменте.

Готический орнамент – сочетание геометрической линии и живописного «коврового сада». Готическая архитектура как конгломерат орнаментальных мотивов: стрельчатая арка, пинакли, вимперги, кроссы, краббы. Китаизирующий стиль текстильного орнамента. Готическая шпалера: особый средневековый веризм в изображение цветов и животных как плоскостного орнамента.

Студент должен знать:

* римско-византийские мотивы в орнаментике
* кельтско-византийские мотивы в орнаменте.
* готический орнамент – сочетание геометрической линии и живописного «коврового сада»;
* готическая архитектура как конгломерат орнаментальных мотивов;
* китаизирующий стиль текстильного орнамента;
* готическая шпалера.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 13. Древнерусский орнамент

Солярные символы, знаки земли и плодородия, зооморфные и мифологические композиции «обереги». Смешение языческих символов с христианскими. Скандинавские мотивы в древнерусском орнаменте. «Скандинавская плетёнка». Орнаменты живописного круга в живописи и прикладном искусстве. Типы и классификация такого рода орнаментов, константинопольские и балканские элементы. Иконография орнамента в росписи древнерусского храма. Орнаменты миниатюр древнерусских рукописей. Каллиграфический орнамент. Орнаменты в декоративно-прикладном искусстве. Особое место белокаменной резьбы Владимиро-Суздальской архитектуры в истории древнерусского орнамента.

Роль орнамента в русском искусстве 18 века. Эволюция стилистических черт орнамента.

Студент должен знать:

* солярные символы и композиции «обереги»;
* смешение языческих символов с христианскими;
* скандинавские мотивы в древнерусском орнаменте
* типы и классификация орнаментов византийского круга в живописи и прикладном искусстве;
* иконография орнамента в росписи древнерусского храма
* орнаменты миниатюр древнерусских рукописей
* каллиграфический орнамент
* орнаменты в декоративно-прикладном искусстве
* белокаменная резьба Владимиро-Суздальской архитектуры в истории древнерусского орнамента
   Студент должен уметь:
* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 14. Орнамент нового времени. Ренессанс.

Античные мотивы. Новые орнаменты. Гротеск и «канделябр» Художественная самостоятельность орнамента. Возрождение античного мотива раковины. Трансформация мотива ова-киматия. Трансформация мотива картуша в ренессансном орнаменте.

Студент должен знать:

* античные мотивы;
* новые орнаменты;
* возрождение античного мотива раковины;
* трансформация мотива ова-киматия;
* трансформация мотива картуша в ренессансном орнаменте.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 15. Орнаменты Барокко и Рококо.

Связь и отличие орнамента Барокко от орнамента позднего Возрождения. Возникновение на базе мотива картуша-медальона абстрагированных, утративших реальные очертания – ормушля и кнорпеля. Стиль Людовика XIV – классицизирующее барокко. Своеобразие текстильного орнамента.

Рококо как декоративный стиль и последняя стадия развития барокко. Рокайль. Особенности ритмического и линеарного построения изысканного орнамента рококо. Орнамент рококо в архитектуре, мебели, предметах убранства и прикладного искусства.

Студент должен знать:

* связь и отличие орнамента Барокко от орнамента позднего Возрождения;
* возникновение ормушля и кнорпеля;
* классицизирующее барокко;
* своеобразие текстильного орнамента;
* рококо последняя стадия развития барокко;
* рокайль;
* особенности ритмического и линеарного построения орнамента рококо.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 16. Классицизм и Ампир.

Уравновешенности, симметрия и гармония, античные мотивы как реакция на вычурность орнамента рококо. «Королевский стиль» и «стиль Директории».

Переработка античных мотивов, подчеркнутая монументальность всех элементов. Русский ампир.

Студент должен знать:

* «королевский стиль»;
* «стиль Директории»;
* переработка античных мотивов;
* русский ампир.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 17. Модерн.

Выразительность текучих ритмов, роль цвета и фактуры в керамике, металлической фурнитуре, витраже и мелкой пластике. Пламенеющая готика и становления стиля модерн; инфернальность и остное эротическое начало. Особенности русского модерна. Орнамент в ювелирных изделиях.

Студент должен знать:

* роль цвета и фактуры в керамике, металлической фурнитуре, витраже и мелкой пластике;
* становления стиля модерн;
* особенности русского модерна;
* орнамент в ювелирных изделиях.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 18. Орнамент народов Восточной Европы и Северной Азии.

Белорусский орнамент. Украинский орнамент.

Казахский орнамент. Таджикский орнамент. Узбекский орнамент. Туркменский орнамент.

Студент должен знать:

* белорусский орнамент;
* украинский орнамент;
* казахский орнамент
* таджикский орнамент.
* узбекский орнамент.
* туркменский орнамент.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

Тема 19. Творческий метод создания орнаментальной композиции.

Абстрактное мышление. Ассоциативное мышление.

Студент должен знать:

* Абстрактное мышление.
* Ассоциативное мышление.

Студент должен уметь:

* осуществления целевого сбора и анализа аналогов;
* позиционирования мотивов орнамента;
* позиционирования стилей;
* разработка орнаментальной композиции;
* использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средства при выполнении эскизов орнаментальных форм.

5. 2 Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

Контроль охватывает весь объем содержания учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» для специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

Требования к содержанию и формам контроля включают:

знания:

* Федерального государственного образовательного стандарта
* цели, задачи, содержание форм и методов обучения
* научно-методических основ преемственности по деятельности декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов

умения:

* организовывать учебно-творческую деятельность;
* создавать предметно-пространственную среду, обеспечивающую условия для творческого развития;
* использовать современные инновационные технологии.

Знания проверяются на всех уровнях усвоения: репродуктивном, творческом.

Программа качественной реализации требований ФГОС СПО программа включает в себя следующие виды контроля: промежуточный, текущий, рубежный (периодический), административный, итоговый.

Промежуточный контроль позволяет определить исходный уровень знаний и умений по дисциплине, уровень познавательных возможностей, потребностей студентов к профессиональной деятельности, к саморазвитию.

Текущий контроль стимулирует регулярную, напряженную и целенаправленную работу студентов, активизирует их познавательную деятельность, определяет уровень овладения умениями самостоятельной работы.­

Периодический (рубежный) контроль позволяет определить качество освоения студентами учебного материала по разделам, темам, дисциплинам.

Комплекс заданий составляет большую часть программы. Располагаются задания по степени трудности.

Административный контроль направлен на оценку качества реализации государственных образовательных стандартов по дисциплине.

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения дисциплине, овладение студентами системы знаний, умений и навыков.

Он осуществляется на семестровых и государственных экзаменах, защите дипломного проекта.

Критерии оценки

Результаты контроля знаний и умений студентов выражается в оценке.

Оценка - это определение и выражение в условных знаках, а также в оценочных суждениях преподавателя степени усвоения знаний и умений, установленных программой (по пятибалльной системе).

Оценка имеет большое образовательное и воспитательное значение, организующее воздействие.

Оценка знаний и умений студентов отвечает следующим требованиям:

* объективности (действительный уровень усвоения учебного материала)
* индивидуальности характера (уровень знаний конкретного студента)
* гласности (должна быть оглашена)

обоснованности (должна быть мотивированной и убеждающей, соотносящейся с самооценкой и мнением учебной группы).

Оценка выполнения задания в качественной форме:

100-90% качественного исполнения – отлично (5),

90-75% правильного исполнения – хорошо (4),

75-50% правильного исполнения – удовлетворительно (3),

50 -...% правильного исполнения – неудовлетворительно (2).

Критерии итоговых оценок знаний и умений студентов, обучающихся дисциплине «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(по видам)»:

* Отлично (5) – за качественное исполнение задания, художественно-образное графическое и колористическое решение, высокопрофессиональное исполнения изделия, за точное соблюдение технологического процесса, владение теоретическими и практическими знаниями.
* Хорошо (4) – за хорошее исполнение задания, художественно-графическое и колористическое решение, профессиональное владение изделия, грамотное соблюдение технологического процесса, владение теоретическими и практическими знаниями.
* Удовлетворительно (3) - за удовлетворительное исполнение задания, недостаточное владение художественно-графическим и колористическим решением, удовлетворительное владение изделия.
* Неудовлетворительно (2) – за допущенные ошибки в исполнении работы, неумение применять знания для решения практических задач.

Таким образом, совокупность видов, форм, методов контроля позволяет получить достаточно точную и объективную картину обучения студентов и добиться высокого качества подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Требования к выполнению контрольных работ.

Контрольные вопросы к зачету

VI семестр

1. Школы народного мастерства России.
2. Формы бытования и развития народного искусства на Руси.
3. Виды и районы народных художественных промыслов.
4. Истоки дивного узорочья на Руси
5. Дерево (Новгород) – использование дерева в строительстве, украшение жилища, предметов быта. Основные мотивы и символика.
6. Орнамент. Символы, стиль, мотивы.
7. Виды мозаики из дерева. Породы древесины и их использование.
8. Роспись по дереву. Школы, традиции.
9. Керамика: школы, центры. Основной мотив, стиль, технология.
10. Центры глиняной игрушки. Символы, мотивы, назначение.
11. Дымковская, Филимоновская, Каргопольская глиняные игрушки.
12. Новгород. Глиняные изделия. Современность и прошлое.
13. Изба – Русский Север. Традиции, уклад, украшение жилища.
14. Металл. Центры промыслов, технология изготовления.
15. Русские эмали, финифть, виды обработки.

VII семестр

1. Новгород. Изделия из металла. Традиции, стиль, мотивы.
2. Скань, филигрань. Мотивы обработка.
3. Жостово – роспись по металлу. Центры. Техника изготовления.
4. Палех, Мстера, Холуй. Отличительные особенности.
5. Изделия из кости. Центры, сюжеты, технология обработки.
6. Мы славяне – Языческая культура, уклад жизни.
7. Чеканка. Центры. Техника выполнения.
8. Ткачество. Древняя Русь.
9. Крестецкая строчка. Новгород
10. Кружевоплетение. Вологда.
11. Сергиев Посад. Платки. Набивной рисунок.
12. Костюм. Русский Север.
13. Изделия из бересты, соломки, шпона.
14. Изделия из стекла. Первые фабрики.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

Карта учебно-методического обеспечения

дисциплины "Народный орнамент"

1. Форма обучения – очная, всего часов –57ч, из них уроки – мелкогрупповые 38ч

Специальность – 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»

Обеспечение дисциплины учебными изданиями

Библиографическое описание **издания**	**Вид занятия,** **в котором используется**	**Число обеспечи-ваемых часов**	**Кол-во экземпляров**	
Учебный кабинет	**Библиотека колледжа**
1. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1. - М.: Музыка, 1977.	Практическая работа, Самост.работа	2		30
2. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.2. - М.: Музыка, 1980.	Лекция, Самост.работа	4		30
3. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.3. - М.: Музыка, 1983.	Лекция, Самост.работа	30		30

Обеспечение дисциплины учебными изданиями.

Библиографическое описание издания	**Вид занятия,** **в котором используется**	**Число обеспечи-ваемых** **часов**	**Кол-во экземпляров**	
Учебный кабинет	**Библиотека колледжа**
1. Антонова, И.А. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М.: Изобразительное искусство, 1988 г. - 200 с.	Лекция, самост. работа	2		1
2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: Просвещение,1977 г., 180 стр.	Лекция, самост. работа	6		1
3. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. – М.:Советский художник, 1989 г., 189 с.	Лекция, самост. работа	2		1
4. Володин В.И., Володина Н.А. Современная советская акварель.- М.: Советский художник, 1983 г., 259 с.	Лекция, самост. работа	4		1
5. Волынский Л. Лицо времени. – М.: Детская литература, 1982 г., 237 с.	Лекция, самост. работа	2		2
6. Дмитриева Н.А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество. – М.: Детская литература, 1984 г.,143 с.	Лекция, самост. работа	1	1	
7. Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. – М.: АСТ Астрель, 2002 г., 176 с.		2	1	
8. Некрасова М. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. – М.: Советская Россия, 1983 г., 218 с.	Лекция, самост. работа	1		1
9. Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX – начала XX века. – М.: Искусство, 1970 г., 146 с.	Лекция, самост. работа	2		1
10. Стасов В.В. Избранные статьи о русской живописи. – М.: Детская литература, 1984 г., 152 с.	Лекция, самост. работа	2		2
11. Филатов В.В. Реставрация настенной масляной живописи. – М.: Изобразительное искусство, 1995 г., 248 с.	Лекция, самост. работа	1		2
12. Энциклопедия мирового искусства. Мастера русской живописи. – М.: Белый город, 2007 г.,383 с.	Лекция, самост. работа	6		1

Обеспечение дисциплины учебно-методическими материалами.

Библиографическое описание издания	**Вид занятия,** **в котором используется**	**Число обеспечи-ваемых** **часов**	**Кол-во экземпляров**	
Учебный кабинет	**Библиотека колледжа**
1. Беда Г.В. Живопись. – М.: Просвещение, 1986 г., 188 стр.	Самост. работа	3		1
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство,1985 г., 164 с.	Самост. работа	1		1
3. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов.- Киев: БУДИВЭЛЬНИК, 1991 г., 72 с.	Самост. Работа	3		4
4. Гринберг Ю.И. Техника станковой живописи. История и исследования. - М.: Просвещение, 1982 г., 168 с.	Самост. работа	3	1	
5. Левин С.Д. Беседы с юным художником. Вып.1. – М.: Советский художник, 1988 г., 280 с.	Самост. работа	2		1
6. Левин С.Д. Беседы с юным художником. Вып.2. – М.: Советский художник, 1988 г., 310 с.	Самост. работа	2		1
7. Мэрилим Скотт. Живопись маслом. Энциклопедия – М.: АРТ-Родник, 2009 г., 192 с.	Самост. работа	2	1	

7. Материально-техническое обеспечение курса

Наименование и описание средств обучения	**Вид занятия,** **В котром** **используется**	**Число обеспе-чиваемых** **часов**	**Кол-во** **экзепляров**
Для организации рабочего процесса:			
- мольберты,	Практическое занятие.	678	10
- планшеты (60*80 см.),	Практическое занятие.	189	10
- планшеты (48*68 см.),	Практическое занятие.	489	10
- лампы шарнирные,	Практическое занятие.	120	2
- лампы-прищепки,	Практическое занятие.	60	4
- прожектор галоген на треноге,	Практическое занятие.	140	1
- стулья,	Практическое занятие.	339	12
- табуреты,	Практическое занятие.	678	10
- натурные столы,	Практическое занятие.	300	4
- подиумы для натуры	Практическое занятие.	378	2
Натурный фонд (для составления натюрмортов и различных постановок):	Практическое занятие.	678	142
- цветные драпировки;	Практическое занятие.	678	21
- гипсовые геометрические тела: шар, куб , цилиндр, шестигранная пирамида, конус, шестигранная призма;	Практическое занятие.	112	20
-гипсовые розетки;	Практическое занятие.	60	8
- гипсовые вазы;	Практическое занятие.	80	2
Гипсовые головы: Аполлон, Антиной, Готтомелат, Геракл, Зевс, Гомер (бюст), Лаокоон (маска), Гера, Диана;	Практическое занятие.	126	9
-череп человека;	Практическое занятие.	17	2
- чучело чайки;	Практическое занятие.	37	1
- восковые фрукты (яблоки, груши, персики, клубника);	Практическое занятие.	58	7
- восковые овощи (баклажан, редиска, морковь, свекла);	Практическое занятие.	37	7
- восковые грибы (лисички, подосиновики, маслята);	Практическое занятие.	37	9
- пластиковый виноград;	Практическое занятие.	58	3
- искусственные цветы (колосья пшеницы, васильки, подсолнухи);	Практическое занятие.	58	3
- глиняные, большие вазы;	Практическое занятие.	120	4
- берестяные плетеные корзины;	Практическое занятие.	57	2
- музыкальные инструменты: балалайка, гитара, домра, скрипка;	Практическое занятие.	65	4
- большие кубы-подставки	Практическое занятие.	57	2
- цветные бутылки различной формы и степени прозрачности;	Практическое занятие.	91	12
- медный чайник (20-х годов);	Практическое занятие.	37	1
- эмалированные чайники;	Практическое занятие.	37	2
- чугунные утюги;	Практическое занятие.	37	2
- керосиновые лампы;	Практическое занятие.	58	2
- супница;	Практическое занятие.	34	1
- фарфоровые вазы;	Практическое занятие.	87	7
- фарфоровые кружки;	Практическое занятие.	87	8
- фарфоровые расписные тарелки.	Практическое занятие.	58	3

8. Методические рекомендации преподавателям.

Содержание дисциплины «живопись» состоит из следующих основных разделов:

- живопись натюрморта;

- живопись головы человека (портрет);

- живопись фигуры человека (обнаженная модель);

- живопись одетой фигуры человека;

- живопись фигуры человека в пространстве.

Учебные задания всех разделов даны в строгой методической последовательности «от простого к сложному», что положительно влияет на темпы и эффективность обучения, качество знаний умений и навыков. Характер постановок, последовательность и сроки их выполнения определены тематическим планом.

8.1. Общие методические рекомендации.

8.1.1. Организация рабочего места.

На практических занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут не более 6 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от постановки (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).

Освещение допускается общее (дневное оконное или электрическое) и комбинированное, т.е. в сочетании с местным (переносные лампы и т.п.). Постановка или модель не должны быть освещены сразу двумя разнонаправленными источниками света. В противном случае светотень разряжается, становится неопределенной и неоднозначной по характеру, что очень усложняет условия рисования.

При невыгодной точке зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим и т.п.) студентам разрешается перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, уменьшать или увеличивать объем предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Планшет на мольберте должен располагаться прямо перед учащимся, а справой стороны (если студент не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, акварель (гуашь), кисти, губка или тряпочка, вода и палитра.

8.1.2. Способы работы над живописным изображением.

В процессе работы над учебным натюрмортом, портретом или фигурой студентам целесообразно чередовать краткосрочные упражнения – этюды с продолжительными по времени заданиями. Работа над длительной натурой развивает образное мышление и воображение, цельность восприятия, концентрацию внимания и составляет основу обучения живописи. Студенты имеют возможность вести работу последовательно, делая подготовительный рисунок, подмалевок, выявляя форму и, наконец, обобщая некоторые детали. В кратковременном же этюде нет возможности разграничить все эти задачи, а приходится сразу, одновременно с рисунком, обобщенно лепить форму тоном и цветом, однако этюд, выполненный средствами живописи, должен сохранить ту убедительность цветовых отношений, которая имеется в натуре. Кроме своей вспомогательной роли в решении ряда учебных задач, краткосрочные этюды занимают особое место в овладении техникой живописи. Работа над этюдами обогащает изобразительные средства художника. Практические навыки, полученные в кратковременном этюде, безусловно, обогащают и процесс живописи в длительной постановке.

8.1.3. Художественные материалы и техники.

Важное место в методике преподавания занимает культура освоения живописных навыков и овладения спецификой материала, его художественно-изобразительными возможностями. При создании творческих работ это поможет «видеть» материал, представлять возможности избранной живописной техники и эффективно ее использовать.

В первом и втором семестре студенты используют при работе над учебным натюрмортом акварель. Далее в учебной практике на занятиях живописью используется техника гуашь.

Для живописных работ с водяными красками в целях избежания деформации бумаги необходимо натянуть ее на подрамник.

Основой всех красок являются пигменты, но определяют технику живописи связующие вещества.

Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью, интенсивностью красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета. Белила как излишне плотная краска в этой технике не употребляется, их заменяет просвечивающий сквозь живопись белый цвет бумаги. В акварельной живописи существуют несколько методов работы. Первый из них это метод «алла прима», в основе которой лежит живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. Чаще всего данный метод используется для этюдов. Второй метод работы с акварельными красками – это лессировка, многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и насыщенность цвета.

Третий метод письма акварелью – «по сырому». Мазки накладываются на увлажненную поверхность бумаги сразу в полную силу на некотором расстоянии друг от друга при этом получают мягкие цветовые переходы. Чтобы бумага сразу не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, которой разводят краски. Окончательная прописка переднего плана идет уже по просохшему слою.

Возможна смешанная техника живописи, когда часть изображения прописывается «по сырому», после того как слой просох наносятся мазки в технике «алла – прима» и тому подобные вариации в зависимости от эффектов которых необходимо достичь.

В акварельной живописи очень важно не нарушать фактуру бумаги, поэтому каждый мазок краски наносится сразу на выбранное место, не двигая кистью по одному месту несколько раз. С этой же целью предварительный рисунок делается линиями без нажима, с минимальным использованием стирательной резинки. Блики можно сохранить, наложив на них резиновый клей, а затем после окончания работы аккуратно снять или сразу оставлять их не закрашенными.

Необходимо следить, чтобы не исчезла прозрачность, не появились грязные по цвету пятна. Все «неудачные» участки живописи можно попробовать отмыть чистой, сильно увлажненной кистью. Но следует учитывать, что отмывка не всегда удается полностью, поэтому от акварелиста требуются уверенность и точность в работе.

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью удачно подобрать цвет и тон. В данной технике можно сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги.

Работа темперными красками.

Темперная живопись в техническом и технологическом отношениях имеет свои особенности, что влияет на методы работы, характер изобразительных возможностей и приемов и на внешний вид выполненных ею живописных работ. Темперные краски дают приятную матовую поверхность, позволяют получать сложные цветовые смеси. Однако живопись этими красками связана с некоторыми трудностями, особенно ощутимыми при незначительном опыте работы с ними.
Подготовив плоскость, выполнив форэскизы, а затем нарисовав в карандаше композицию, можно приступить к подготовке палитры и заготовке основных колеров. Быстро и широко на базе основных колеров нужно прописать наиболее значительные участки этюда, определяя отношения света к полутону, к тени. Эта часть работы очень важная и напряженная, так как создается основа этюда, да и техника очень сложна. От данного этапа во многом зависит результат.

Последующая работа над формой, образностью, необходимой деталировкой, совершенствованием отношений будет выполняться на «схваченной» основе. Принцип от общего к частному, а затем к главному будет вполне закономерен. Нужно запомнить, что после широкого общего прописывания надо дать работе просохнуть и затем сравнить цветовые отношения на этюде существующими в натуре. В этюде они выступают в виде гармоничного подобия, а не абсолютного равенства. После некоторой просушки и оценки этюда следует мысленно наметить дальнейший ход работы (поправки, рисовальные и цветовые, пластические, функциональные,
портретные и колористические акцентировки). Что-то приходится убирать, что-то заставлять звучать сильно, а что-то ослаблять. Краски и колера нужно держать на палитре во влажном состоянии. Когда снова начинают прописывание, сравнивают вновь полученные смеси (оттенки, тональность) с имеющимися на палитре. На второй стадии работы по корпусно проложенным тонам можно кое-где применять лессировки, нанося темперную краску без примеси белил прозрачным слоем (как в акварели), и полулессировки (тонкие слои обычного состава). Это с успехом можно делать при прописывании фигуры, так как лессирующие краски будут ложиться на относительно светлую поверхность. Постепенно и упорно нужно добиваться более совершенного изображения.
 Говоря о значении техники живописи, манеры исполнения произведений логично остановиться на таком результате нанесения краски на изобразительную поверхность как фактура. **Фактура -** толщина красочного слоя и его состав, характер и размер мазка, сочетание мазков друг с другом и с поверхностью бумаги или холста. Фактура существенно влияет на образно-выразительную сторону живописных композиций. У каждого художника фактурное решение неповторимо. Поверхность картины не может не иметь своих индивидуальных особенностей, осознанно или неосознанно входящих в общий замысел художника. Гладкий, тонкий красочный слой, разогнанный мягкими кистями, создает одни ощущения, а толстый слой, испещренный бороздками от щетинного волоса, – другие.

8.2. Живопись натюрморта. Методические рекомендации

к практическим занятиям.

Практические занятия по живописи включают раздел «живопись натюрморта».

Натюрморт - один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, - передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам.

Работа над натюрмортом является очень важной в учебном процессе по дисциплине «Живопись». Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала студента, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, способности передавать цвет, объем формы, материал.

Основой составления натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко. Существует несколько видов натюрмортов: сюжетно-тематический, учебный, учебно-творческий.

В учебном натюрморте необходимо: согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре; раскрыть конструктивные особенности предметов; изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм Учебный натюрморт носит также название академический или постановочный. Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщить к самостоятельной творческой работе.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты постановки находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом.

8.2.1. Правила составления натюрморта.

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи (конструктивной, графической, живописной и т.д.). В соответствии с учебной задачей важно правильно выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта (ракурс). Через сравнительный анализ приходят к определению наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений.

Следующим этапом составления композиции натюрморта является компоновка предметов в пространстве с учетом замысла и композиционных законов. Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размеру и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания динамичности (движение пятен) можно чуть-чуть сдвинуть вправо или влево.

При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки. Ткань может быть с рисунком или без, но она не должна отвлекать внимание от других, особенно главных предметов. Ее часто размещают по диагонали, чтобы направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего пространственного решения. Предметы и драпировки должны иметь выраженную тональную разницу.

Таким образом, можно заключить, что суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания.

Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение. Источником света может быть дневное освещение из окна или электрическое. Освещение может быть направленным (боковым или прямым) и рассеянным. При освещении натюрморта направленным светом у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план. Боковое, направленное освещение усиливает светотень и тем самым выявляет объем предметов. Предметы, освещенные прямым направленным светом, напротив, теряют свой объем и как бы уплощаются. Но зато при этом освещении легко читаются большие цветовые отношения что придает декоративную привлекательность натюрморту. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) - будет силуэтное решение темного на светлом (контражур) и часть цвета будет пропадать. Тональная разница предметов заметнее при рассеянном свете. Необходимо помнить что свет из окна частично рассеянный и холодный.

В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитываются формы падающих теней.

8.2.2. Правила последовательного ведения живописных работ.

Правила последовательного ведения живописных работ включают в себя следующие действия:

* **выполнение предварительных эскизов,**
* **конструктивное построение,**
* **выполнение натюрморта в цвете,**
* **стадия обобщения.**

Выполнение предварительных эскизов - поиск удачной композиции натюрморта. Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов на небольших по размеру форматах листа. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений, понимание главного и второстепенного. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, пропорционально соответствующий формату основного листа, но меньшего размера) позволяет четче определить композицию натурной постановки.

В композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата. Среда (фон, предметная плоскость), окружающая изображаемые предметы имеет большое значение в композиции натюрморта. Для этого определяют наибольшую ширину и высоту всей изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов один за другой.

Главное назначение наброска в цвете – приобретение умения цельно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые отношения основных объектов (определять верные пропорциональные различия между основными цветовыми пятнами натуры). Без этой стадии никакая тщательная проработка деталей, рефлексов, многообразие цветовых оттенков не приведет к полноценному живописному изображению.

Необходимость предварительных, краткосрочных эскизов обосновывается также еще и тем, что при длительном изображении натуры происходит процесс привыкания к постановке, а эскиз дает возможность передать первое впечатление от увиденного, и сохранить его на долго.

Конструктивное построение. Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить к выполнению натюрморта путем пропорционального переноса изображения на выбранный формат. Сначала уточняются основные пропорции и расположение предметов относительно друг друга. Затем, все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности. Анализ объема на этом этапе решается при помощи легкого светотеневого рисунка, т.е. условно карандашом намечаются падающие и собственные тени предметов. Но это лишь в том случае, если в дальнейшем работа будет вестись гуашью.

Выполнение натюрморта в цвете. Нахождение отношений основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (ее силы и спектрального состава) очень важно. Например, следует найти цвет горизонтальной поверхности, фона и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Таким образом. все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.

В пределах найденных основных отношений необходим поиск цветовых «растяжек», а также цветовая лепка объемной формы отдельных предметов. При построении цветового строя необходимо учитывать состояние разной освещенности (электрический или дневной свет, направленный или рассеянный и т.п.). Так, например, если вы работаете в помещении, то падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. И наоборот при теплом электрическом освещении световые поверхности предметов имеют теплый цвет, а теневые холодный.

В живописи, как и в рисунке натюрморта, необходимо большое внимание уделять передачи пространства. Это передний край (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры.

Стадия обобщения. В стадии обобщения живописное изображение приводится к единству и цельности путем смягчения резких контуров предметов на дальнем плане, приглушения или усиления тона или цвета отдельных предметов. Главный предмет (композиционный центр) выделяется путем подчинения ему второстепенных предметов. Здесь необходимо воспользоваться приемом, часто встречающимся у художников – «коровий прищур», то есть необходимо смотреть через прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность найденных цветотоновых соотношений между объектами изображения.

9.Методические рекомендации по организации

самостоятельной работы студентов.

Изучение курса включает в себя практические занятия и самостоятельную работу.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа студентов это активная форма индивидуальной деятельности, направленная на завершение выполненного задания, формирование умений по оформлению работы, умение подготовить ее к экспонированию. Самостоятельная работа предполагает организовывать выставки своих работ.

Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных аудиториях, мастерских, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа предполагает выполнить следующие действия:

- проанализировать работу для завершения;

- завершить работу;

- подготовить паспарту для оформления работы;

- выполнить основные надписи.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Основные требования к результатам работы:

- работа должна быть завершена в срок и качественно;

- очищена от посторонних загрязнений;

- на работу должно быть наклеено аккуратно выполненное паспарту;

- должны быть выполнены все необходимые надписи.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами. Форма итогового контроля – просмотры учебно-творческих работ.

Формой аттестации по дисциплине «Живопись», является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках.

Таблица соотношений видов самостоятельной работы по дисциплине «Живопись».

Специальность 072201 Реставрация.

№		**Наименование тем** **и разделов**			**Перечень заданий**		**Содержание тем**	**Часы**	
I курс									
		1-й семестр							
1.		Беседа о живописи		Самостоятельное завершение работы по обтяжке планшета.		Общие понятия, задачи и цели дисциплины.			2
2.		Несложный натюрморт из 2-3-х предметов.		Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			5
3.		Несложный натюрморт из 3-4-х предметов в технике «гризайль».		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			5
4.		Натюрморт из 3-4-х предметов в теплой гамме цветов.		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			6
5.		Натюрморт из 3-4-х предметов в холодной гамме цветов.		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			6
6		Семестровая работа: натюрморт из 4-5 предметов в насыщенных тонах, контрастных по цвету.		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			8
		Всего за семестр:							**32**
		2-й семестр							
7.		Натюрморт в темных тонах, сближенных по цвету.		Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			7
8.		Натюрморт в светлых тонах, сближенных по цвету.		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			7
9.		Тематический натюрморт из 4-5 предметов.		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			10
10.		Натюрморт из 3-4-х предметов в контражуре (против света).		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			7
11.		Семестровая работа: натюрморт в неглубоком пространстве (угол интерьера)		Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Изучение процесса живописания. Освоение первичных приемов и техник живописи.			9
		Всего за семестр:							**40**
		Итого за I курс обучения:							**72**
II курс									
3-й семестр									
12.			Тематический натюрморт в неглубоком пространстве.	Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Углубленное изучение процесса живописания. Освоение приемов и техник живописи.			8
13.			Натюрморт с черепом человека.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Углубленное изучение процесса живописания. Освоение приемов и техник живописи.			8
14.			Гипсовая голова в технике «гризайль».	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Углубленное изучение процесса живописания. Освоение приемов и техник живописи.			7
15.			Семестровая работа: натюрморт с гипсовой головой.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Углубленное изучение процесса живописания. Освоение приемов и техник живописи.			9
			Всего за семестр:						**32**
			4-й семестр						
16.			Гипсовая голова на фоне цветных драпировок.	Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Освоение приемов лепки формы цветом. Закрепление и углубление профессиональных навыков.			7
17.			Живопись головы (живая модель) на светлом фоне.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов лепки формы цветом. Углубление профессиональных навыков.			8
18.			Живопись головы (живая модель) на темном фоне.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			8
19.			Живопись головы (живая модель) на холодном фоне.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			8
20.			Живопись головы (живая модель) на теплом фоне.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Закрепление профессиональных навыков.			9
21.			Погрудный портрет (живая модель).	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			10
22.			Семестровая работа: погрудный портрет (живая модель) на фоне драпировок.	Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Закрепление профессиональных навыков.			10
			Всего за семестр:						**60**
			Итого за II курс обучения:						**92**
III курс									
	5-й семестр								
23.	Фрагмент интерьера с мебелью.			Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Освоение живописных методов построения пространства. Закрепление профессиональных навыков.			8
24.	Погрудный портрет (живая модель) на фоне драпировок.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков			9
25.	Обнаженная полуфигура на фоне темных драпировок.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			10
26.	Обнаженная полуфигура на фоне драпировок контрастных по цвету.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			11
27.	Семестровая работа: полуфигура в национальном костюме на фоне драпировок.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Закрепление профессиональных навыков.			10
	Всего за семестр:								**48**
	6-й семестр								
28	Натюрморт с антиквариатом.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			10
29	Полуфигура в интерьере при боковом освещении из окна.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			10
30.	Полуфигура в интерьере при боковом направленном освещении.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов и техник живописания модели. Углубление профессиональных навыков.			10
31.	Полуфигура в интерьере (полуобнаженная живая модель).			Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			10
32.	Тематическая постановка с полуфигурой человека (живая модель).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			10
33.	Фигура человека (живая модель) с предметами мебели в интерьере.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			10
34.	Семестровая работа: тематическая постановка с обнаженной моделью			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Закрепление профессиональных навыков.			12
	Всего за семестр:								**72**
	Итого за III курс обучения:								**120**
IV курс									
	7-й семестр								
35.	Угол интерьера с пейзажем за окном.			Самостоятельное завершение работы. Подготовка ее к экспонированию: выполнение паспарту и необходимых надписей.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			9
36.	Постановка с полуфигурой человека на фоне сложных драпировок.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			11
37.	Постановка с обнаженной фигурой человека (живая модель).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			11
38.	Обнаженный торс (вид со спины, живая модель).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			12
39.	Постановка с лежащей обнаженной моделью.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			12
40.	Тематическая постановка с обнаженной моделью на фоне контрастных драпировок.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			13
41.	Семестровая работа: обнаженная фигура в интерьере (живая модель).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Закрепление профессиональных навыков.			12
	Всего за семестр:								**80**
	8-й семестр								
42.	Тематическая постановка с одетой фигурой.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			**8**
43.	Тематическая постановка с обнаженной фигурой (живая модель).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			**8**
44.	Постановка со стоящей обнаженной фигурой (живая модель).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			**8**
45.	Полуфигура человека на фоне окна (в контражуре).			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Углубление профессиональных навыков.			**7**
46.	Семестровая работа: постановка с сидящей обнаженной фигурой.			Самостоятельное завершение работы и подготовка ее к экспонированию.		Освоение приемов создания художественного образа. Закрепление профессиональных навыков.			**9**
	Всего за семестр:								**40**
	Итого за IV курс обучения:								**120**
	Итого за полный курс обучения:								**404**

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

Основная:

М.В. Соколов, М.С. Соколова. Декоративно-прикладное искусство. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Владос, 2014.

 Дымковская игрушка: учебное пособие / Г. Величенко. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

 Каргопольская игрушка: учебное пособие /ред. А. Дорофеева. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

 О.Б. Стругова. Русская резная кость XVIII-XIX вв. М.: ИД. Руденцовых, 2018.

 Каслинское чугунное литьё.Вторая половина XIX в. Фотоальбом. Екатеринбург: Сократ, 2015.

Дополнительная:

1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М.:
   «Изобразительное искусство», 1983
2. Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь славянской мифологии. - Н.Новгород:
   «Русский купец», «Братья славяне», 1995. - 367 с.
3. Даркевич В.П. Светское искусство Византии. М.: «Искусство», 1975
4. Овузу X. Символы индейцев Северной Америки / Пер. с нем. - СПб.: «Издательство
   «ДИЛЯ», 2006. - 320 с.
5. Овузу X. Символы инков, майя и ацтеков / Пер. с нем. - СПб.: «Издательство
   «ДИЛЯ», 2006. - 288 с.
6. Похлёбкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. - М.: ЗАО
   Центрополиграф, 2006. - 540 с.
7. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1975
8. Словарь всемирной мифологии. /Сост. Грушко Е.А., МедведевЮ.М. - Нижний
   Новгород: « Три богатыря» и «Братья славяне», 1997. - 496 с.
9. Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. М. Вече, ACT, 1996

10 Энциклопедия символов /Сост. В.М.Рошаль. - М.: ACT; СПб.: Сова, 2005. - 1007 с:
ил.