Основная профессиональная образовательная программа
Изобразительное искусство и медиадизайн
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:
Руководитель ОП
(подпись) Л.В. Ершова
«24» февраля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины
ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Изобразительное искусство и медиадизайн

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Техники декоративной живописи» являются: подготовка бакалавров для системы общего и дополнительного образования путем развития у студентов личностных качеств и формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения работ с разнообразными художественными материалами в разных видах и техниках декоративной живописи, направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций, по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Техники декоративной живописи» является дисциплиной по выбору, относится к формируемой участниками образовательного процесса части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин, «Живопись», «Народные промыслы Ивановского края», прохождению производственной (педагогической) практики и итоговой государственной аттестации.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины (модуля), должен:

Знать:

- мастеров декоративно живописи;
- задачи и принципы декоративно –живописи;
- виды и техники декоративной живописи;
- основные закономерностей развития искусства;
- специфику выразительных средств различных видов искусства;

Уметь:

- реализовывать изобразительные навыки и замыслы в работе над композицией в живописи, декоративно-прикладном искусстве и декоративно –живописи;
- анализировать произведения в различных видах -декоративного искусства;
- реализации художественного замысла в практической деятельности;

Владеть:

- навыками стилизации предметного мира;
- теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- профессиональным мастерством и умением применять его в художественно-педагогической и творческой деятельности.
- творческим воображением и образным мышлением;
- практическими навыками различных видов изобразительного искусства;

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

–

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

–

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-3. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций	ПК-3.1. Выделяет и анализирует явления искусства как культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. ПК-3.2. Анализирует содержание и форму художественного произведения, организацию творческого и художественного процесса. ПК-3.3. Выделяет и анализирует средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства.	01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
ПК-4. Способен формировать у обучающихся практические умения в области изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, медиадизайна	ПК-4.1. Определяет оптимальный уровень формируемых умений для разных возрастов обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности. ПК-4.2. Формирует у обучающихся практические умения, демонстрируя приемы использования средств художественной выразительности в работе над созданием изображений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента. ПК-4.3. Осуществляет контроль за формированием умений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента.	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

−общее и различное между разными типами художественного творчества; специфику видов и жанров в разных типах художественного творчества; средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства; этапы разработки художественного проекта (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3);

−возрастные особенности формирования художественных умений у обучающихся ; методы развития художественно-творческих умений детей в области разных видов изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна в рамках урочной и внеурочной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

Уметь:

–использовать теоретические основы изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства в художественно-практической деятельности; выполнять художественно-творческий проект (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3);

–применять в образовательном процессе приемы и методы формирования у обучающихся практических художественно-творческих умений в области разных видов изобразительного искусства; использовать разнообразные средства наглядности, в том числе, мультимедийные, и педагогический рисунок (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

Владеть:

– методикой анализа художественных произведений; базовыми искусствоведческими понятиями и терминами; средствами выразительности для создания художественных образов разных видов и жанров изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3).

– приемами контроля и диагностики художественно-творческих умений обучающихся в области изобразительного искусства; методами мотивации и активизации интереса учащихся к изобразительной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.)

Практическая подготовка 44 час.

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Вводное занятие (монументальность, декоративность – понятия). Задачи и принципы декоративной живописи	7	-	-	2	2	
2	Стилизация как основа декоративности	7	-	-	4ПП	6 (2 ПП)	
3	Техники декоративной живописи	7	-	-	4ПП	6	
4	Сграффито	7	-	-	4	6 (4ПП)	Текущий контроль – Просмотр творческих заданий
5	Фреска	7	-	-	4	4ПП	

6	Мозаика	7	-	-	4ПП	6ПП	
7	Витраж	7	-	-	4ПП	6ПП	
8	Искусство батика	7	-	-	4	6ПП	Текущий контроль - Просмотр творческих заданий,
ИТОГО: 72				-	**30 16ПП**	**42 28ПП**	Тестирование реферат, Зачет

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Вводное занятие (декоративность, монументальность, - понятия). Задачи и принципы декоративно – монументальной живописи.

Принцип разделения живописи на станковую, монументальную и декоративную. Декоративная живопись как жанр, как отражение зрительно-изобразительного опыта человечества. Понятие декоративной живописи – от слова декор означающая, «украшать», «придавать». Задачи декоративного и монументального искусства. Принципы декоративной живописи. Основные принципы организации декоративной композиции, способы размещения изображения объектов на формате плоскости, их взаимосвязь с учетом оптических (зрительных) иллюзий, возникающих при восприятии. Способы художественного видения при организации декоративной композиции, соотношение форм: масштаб, пропорции, модуль, виды равновесия: статика, динамика, композиционный центр.

Тема 2. Стилизация как основа декоративности

История развития и формирования декоративного искусства. Композиция в декоративном искусстве. Связь декоративно-монументальной живописи с архитектурой. Роли монументальной живописи в современных общественных экстерьерах и интерьерах. Способы художественного видения при организации монументальной композиции, соотношение форм: масштаб, пропорции, модуль, виды равновесия: статика, динамика, композиционный центр. Стилизация форм, объемов, пропорций, цвета. Условность композиции., пространства.

Тема 3. Техники декоративной живописи

Композиция в декоративно-прикладном искусстве. Законы композиции, применяемые в разработке эскизов (статика и динамика, композиционный центр и равновесие, пропорции и масштаб, ритмика и акценты). Условность в передаче пространства и объёма. Варианты использования формат. Колорит, гармония в цвете.

Тема 4. Сграффито

Понятие термина сграффито. История развития сграффито. Техника выполнения сграффито. Изготовление штукатурки сграффито. Тонкослойное сграффито. Двухцветное сграффито. Трёхцветное и многоцветное сграффито. Современные тенденции развития сграффито**.**

Тема 5. Фреска

Понятие фреска. Фреска – как особый вид живописи. История фрески. Античная фреска. Византийская фреска. Фрески Древней Руси. Итальянская фреска. Краски для фрески. Техники фрески. Изготовление фрески. Современные тенденции развития фрески. Имитация фрески.

Тема 6. Мозаика

Понятие «мозаика». История мозаичного искусства. Смальты, цветные стекла и их палитра. Техника мозаичного набора. Мозаичные грунты, их состав, приготовление и нанесение. Мозаичная живопись VI - XIV вв. Византийская станковая мозаичная живопись. Современные тенденции мозаичной живописи.

Тема 7. Витраж

Понятие витраж. История витражного искусства. История стекольного производства в России. Классификация витражей. Витражные техники. Современные виды витражей. Имитации витражей. Витражи Московского метрополитен

Тема 8. Батик

Понятие термина «батик». История развития искусства росписи ткани на протяжении веков Шелковые Индийские ткани (специфика композиции, магический смысл, символика, цвет). Способы воскового печатания в декоративном индийском искусстве. Индонезийские расписные ткани. Сакральное значение традиционных индонезийских батиков. Магический характер узоров. Искусство батика Японии и Китая. Шелковые ткани Китая..

Виды декоративной росписи по ткани. Материалы и инструменты для выполнения батика Техники росписи ткани. Узелковая техника, печать, вытравка, кракле – упражнения. Холодный и горячий батик, свободная роспись, роспись по соли – создание творческой работы с разработкой эскиза. Технологические особенности каждой из техник. Закрепление расписанной ткани. Хранение и использование художественных изделий, выполненных в технике батика.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения по дисциплине «Техники декоративной живописи» при реализации различных видов учебных занятий используются образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, рейтинговая, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются также следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы технологии Веб 2.0; облачные технологии и т.п.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой. Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятиях. Промежуточная аттестация студентов по курсу «Техники декоративной живописи» предполагает зачет. Зачет проводится по результатам просмотра творческих работ, тестирования и защиты реферата.

Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим

материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

На зачете контролируемые компетенции ПК-3, ПК-4 проверяются тремя видами оценочных средств, а также рейтинговая система оценивания результатов обучения.

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется ответами на вопросы и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы, представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Оценочные средства проведения промежуточного контроля по дисциплине «Техники декоративной живописи» (зачет)

Баллы	**Защита реферата**
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -2 балла	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -2 балла	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -2 балла	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -2 балла	Аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -2 балла	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
	Максимальное количество 15 баллов
	Выполнение задания творческого характера
0 – 2 балла	Оригинальность идеи творческой композиции
0 –1 балл	Выбор формата и соразмерности изображаемых объектов,
0 – 1 балл	Точность в конструктивном построении работы (передача

	пропорций, характера изображаемого)
0 – 2 балла	Выявление композиционного центра, главного и второстепенных элементов
0 – 1 балл	Правильность в выборе приема и декоративной техники
0 – 2 балла	Работа цветовыми отношениями; выявление цветовых нюансов; передача динамики цвета в пространстве;
0 – 2 балла	Владение художественными материалами декоративной живописи в передаче цветом объемной формы и объема изображаемого объекта
0 – 2 балла	Владение декоративными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон, композиция)
0 – 2 балла	Выразительность декоративной работы и художественно-технологический уровень исполнения
	Максимальное количество – 15 баллов

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов по дисциплине «Техники декоративной живописи»

Вид работы	**Количество баллов**
Текущая работа:	**0 - 38**
Практическое задание (3 задания х 10 баллов)	0 - 30
Самостоятельная работа (2 задания х 4 баллов)	0 - 8
Текущий контроль № 1 (просмотр)	**0 - 7**
Текущая работа:	**0 - 48**
Практическое задание (3 задания х 10 баллов)	0 - 30
Самостоятельная работа (2 задания х 9 баллов)	0 - 18
Текущий контроль № 2 (просмотр)	**0 - 7**
ИТОГО:	**0 - 100**
Промежуточный контроль (зачет)	**0 - 30**
Премиальные баллы:	
Активность в выполнении самостоятельной работы (превышение плана самостоятельной работы)	0 - 2
Посещение выставок (0,5 за каждое посещение)	0 - 2
Участие в выставках	0 - 3
Участие в конкурсах творческих работ	0 - 5
Штрафы:	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 3 балла за каждую работу
Опоздание на занятие (за одно опоздание)	минус 0,5

Отсутствие на занятии без уважительной причины (за одно занятие)	минус 1
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте.

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Техники декоративной живописи» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Техники декоративной живописи» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - Москва: ВЛАДОС, 2007. - 224 с.
2. Кузнецов, Н. Г. Живопись : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-26-4. – Текст : электронный.
3. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов вузов / Г. И. Панксенов. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2008. - 144 с.
4. Серов, П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России : [14+] / П. Е. Серов ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650. – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Липатова, С. Н. Фрески собора Сретенского монастыря / С.Н. Липатова ; фото. В.В. Чистяков, Г. Балаянц. - М. : Белый город, 2009. - 161 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-1635-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441478
2. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - Москва : Владос, 2006. - 144 с. : ил.

3. Петракова, А. Е. Искусство Древней Греции и Рима / А.Е. Петракова. - СПб. : Издательство «СПбКО», 2009. - 92 с. - ISBN 978-5-903983-18-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209975

4. Седов, Е. В. Бронза, стекло, керамика / Е.В. Седов, М.Н. Зелинская. - М. : Аделант, 2011. - 88 с. : ил. - ISBN 978-5-93642-291-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254147
5. Скребцова, Т. О. Фантазии со стеклом: витражи, картины, роспись / Т. О. Скребцова, Л. А. Данильченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 192 с.
6. Хейкер, Е. Д. Методика работы гуашью в декоративной живописи : учебно-методическое пособие : [12+] / Е. Д. Хейкер ; Институт бизнеса и дизайна. – Орел : Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 45 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488281. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
7. Чеванин, С. А. Резьба по дереву. Уличная резьба. Витраж. Дизайн цоколя / С. А. Чеванин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 96 с.
8. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; Министерство образования и науки РФ; Московский открытый социальный институт. - Москва : Академический Проект : Трикста, 2006. - 128 с.

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
7. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
8. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
10. www.art-education.ru/AE-magazine
11. http://www.eduhmao.ru
12. http://vestnik.rsuh.ru
13. http://anthropology.ru
14. http://www.iskunstvo.info
15. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php
16. Научная Электронная Библиотека eLIBRARY http://www.elibrary.ru

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru/
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
4. Учебно-наглядные пособия для занятий, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации; видеоролики и плакаты по изучаемым вида изобразительного (живописного) искусства; экспонаты выставочного зала, аудио-визуальные пособия (видео– и DVD фильмы, видеоматериалы), печатные пособия (схемы, раздаточные и дидактические карточки), другие пособия: образцы, творческие и дипломные работы студентов из методического фонда

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «17» февраля 2026 г., протокол № 7.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1.

Методические указания для обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины

Примерные темы рефератов

1. Декоративная живопись и декоративно прикладное искусство.
2. Декоративная живопись в творчестве прославленных художников.
3. Декоративная живопись как жанр изобразительного искусства.
4. Композиция в декоративной живописи.
5. Композиция в монументальной живописи.
6. Монументальные и станковые произведения
7. Римское монументальное письмо
8. Архитектура и декор, монументальная скульптура
9. Военно-патриотическая и историческая тема в монументальной пластике Москвы постсоветского времени
10. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси
11. Рельефы и росписи в гробницах фараонов Древнего Царства (Египет)
12. Александр Невский в русской церковно- монументальной живописи
13. Сграффито как вид декоративно-прикладного искусства
14. Искусство сграффито история и современность.
15. Фреска как вид декоративно-прикладного искусства
16. Фреска – как особый вид живописи.
17. Построение пространств на фреске Рафаэля Санти «Афинская школа»
18. Фрески Древней Руси.
19. Монументальная живопись Русского Севера
20. «Фреска» в современном интерьере
21. Мозаика как вид декоративно-прикладного искусства
22. Византийская станковая мозаичная живопись.
23. Стекло и стеклянное производство.
24. М.В. Ломоносов – как основатель мозаичного производства России.
25. Декоративные мозаики мечети Омейядов в Дамаске,
26. Мозаичная живопись в церкви Сан Паоло Фуори Ле Уура в Риме (начало XIII в.).
27. Мозаичная школа в Афоне.
28. Мозаика Гелатского монастыря (1125—1130 гг.)
29. Мозаичная живопись Киевского Софийского собора.
30. Витраж как вид декоративно-прикладного искусства
31. Псевдо витраж
32. Виды витражей
33. Средневековый витраж
34. Гобелен как вид декоративно - прикладного искусства.
35. Гобелен средневековой Европы
36. Мануфактурное производство гобеленов России
37. Социально-культурная ситуация и монументальное в искусство
38. Современные проблемы монументальной живописи
39. Изображаемое и реальное пространство в монументальной живописи
40. Статика и динамика в монументальной живописи
41. Проблема аллегоричности в монументальной живописи

42. Интеграция пространств в искусстве (проблема взаимодействия форм искусства в современной художественной культуре).

Требования к реферату

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трёх источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы

Практические задания

Практические задания выполняются в виде творческих работ

Творческие задания.

Цель: выработать умение у студентов стилизации постановки и декорирования, орнаментализации ее при сохранении композиционной стройности и определенности.

Задание № 1.

– Разработка композиции панно декоративного натюрморта с большим количеством предметов, в том числе, предметов декоративно-прикладного искусства.
Стилизация: условность формы предметов, пространства, условность цвета.

– Выполнение в материале панно декоративного натюрморта из предметов разнообразной формы и цвета. Материал: бумага, холст, ДВП, грунт, живописные материалы

Задание № 2.

– Выполнение графической зарисовки с натуры природного объекта (растения, насекомые, животные, птицы, рыбы и т.д.).

– Выполнение декоративной стилизации выбранного объекта (представить графические поиски стилизации объекта для выполнения в разных техниках – для росписи, для аппликации, для мозаики, для вышивки и т.д.)
Выявление характерных особенностей природного объекта декоративными средствами с учетом избранной техники декоративной росписи.

– Выполнить в материале монокомпозицию на основе декоративного мотива с использованием соответствующего материала.

Задание № 3.

– Разработка презентации по одному из видов декоративно-монументального искусства России (по выбору студента).

– Разработка эскиза псевдо витража (тема на выбор студента)

– Выполнение в материале задуманного эскиза в технике бумажной обрывной мозаики.

Задание № 4.

– Разработка презентации по одному из видов декоративно-монументального искусства зарубежных стран (по выбору студента).

– Разработка эскиза мозаичного панно (тема на выбор студента)

– Выполнение в материале мозаичного панно в технике «цветная облицовочная плитка»

Задание № 5.

Разработка проекта оформления сцены (тема по выбору студента).

- Разработка проекта свободной росписи стен (тема по выбору студента).
- Разработка и выполнение задания по теме «Витраж» (композиция по выбору студента).

Разработка эскизного проекта оформления сцены

Цель: разработать эскиз и выполнить оформление школьной сцены.

Задачи: научиться делать эскиз оформление школьной сцены (занавеса, кулис, задника, игрового пространства, игрового занавеса).

Материалы: планшеты, бумага, картон, гуашь, акварель, цветная и черная тушь.

Инструменты: кисти, плакатные перья, фломастеры, ножницы, нож, линейка, клей и др.

Изучение вопросов разработки эскизов оформление школьной сцены является важной частью художественного решения интерьера актового зала школы. Поэтому от качества оформления сцены во многом зависит организация и проведение праздников, торжеств, спектаклей и выступлений самодеятельности.

Работа по оформлению сцены для спектакля - сложная художественная работа, которую следует проводить совместно с учителями которые готовят спектакль.

Оформление сцены способствует эстетическому развитию школьников, воспитанию у них художественного вкуса, навыков восприятия театрального искусства.

Последовательность учено - творческих действий при выполнении эскиза школьной сцены (например, задника) состоит в следующем:

1. Выполнить зарисовки сцены с натуры. Выполнить обмеры школьной сцены. собрать материал по теме праздника. Придумать варианты оформления задника сцены.

2. Выполнить эскиз оформления сцены согласно размерам.

3. Определение состава проекта оформления. Выполнить план сцены с замещением предметов, освещения. Продумать цветовое решение оформление задника. Сделать чертежа, проставить размеры, указать масштаб.

4. На планшете выполнить проект оформления задника в цвете. составить краткую пояснительную записку. продумать и выполнить в материале пригласительные билеты на спектакль.

5. Просмотр эскизов на итоговом занятии, отобрать наиболее удачные художественные решения проекта.

6. Выполнить в материале окончательно утверждённый вариант проекта.

Примерные темы для разработки эскиза оформления школьной сцены

1. Проект оформления сцены, посвящённый выпускному вечеру.
2. Проект оформления сцены, ко дню знаний (1 Сентября).
3. Проект оформления сцены ко дню защитников отечества (23 Февраля)
4. Проект оформления сцены ко дню матери.
5. Проект оформления сцены к международному женскому дню 8 марта.
6. Проект оформления сцены к Новому году.
7. Проект оформления сцены к празднику, посвящённому юбилею школы.
8. Проект оформления сцены к школьному спектаклю

Разработка эскизного проекта свободной росписи стен на заданную тематику

Цель: овладение методами проектирования интерьера и техникой выполнения проекта художественного оформления интерьера, решение глубинно - пространственной композиции.

Задачи: разработать и выполнить проект оформления помещения отобрать материалы и оборудование, необходимое для создания оформления.

Материалы: планшеты, бумага, картон, гуашь, акварель, цветная и черная тушь.

Инструменты: кисти, плакатные перья, фломастеры, ножницы, нож, линейка, клей и др.

Для разработки проекта (эскиза) росписи жилой или учебной комнаты необходимо учитывать масштаб, назначение и объём помещения, количество оконных и дверных проёмов. Школьный интерьер является той средой, в которой учащиеся проводят значительную часть времени. Организация учено - воспитательного процесса, отдыха, проведения культурного досуга в школьном здании влияют на состояние здоровья каждого ученика, его успехи в учебе, эмоциональное состояние, эстетическое воспитание и формирование личности в целом.

Художественное оформление школьного интерьера должно отвечать требованиям гигиены, веяниям времени, новым идеям.

Студенты получают индивидуальные задания на разработку росписи стен и оформления помещения.

Разработка эскизов проводится после ознакомления студентов с аналогичными заданиями и литературой по данному вопросу. эскизы помогают найти гармоничное решение художественной росписи стен, определить характер художественно - декоративного оформления помещения. Эскизы выполняются в общих формах, детальная проработка не ведётся, масштаб 1:50 или 1 : 100 на листах бумаги размером 400 х 300 или 300 х 200 мм.

После утверждения эскизов преподавателем и внесения в него необходимых дополнений и уточнений согласовывается общая композиция размещения чертежей, элементов декора.

Окончательно проект художественного оформления интерьера вычерчивается на бумаге, натянутой на планшет размером 750 х 550 мм. Размещение эскизов в проекте должно быть красивым, поэтому чертежи могут быть расположены вертикально или горизонтально.

Выставка проектов проводится для студентов на итоговом занятии. наиболее удачные варианты оформления помещений могут быть выполнены на базе школ в период прохождения студентами оформительской практики.

Примерные темы для разработки проекта художественной росписи стен:

1. Проект росписи стен вестибюля начальной школы.
2. Проект росписи стен спортивного зала школы.
3. Проект росписи стен детского спального помещения.
4. Проект росписи стен комнаты отдыха в школы.
5. Проект росписи стен лестничного проема.
6. Проект росписи стен класса музыки, географии, математики, литературы, гуманитарных наук, химии, физики.
7. Проект росписи стен актового зала школы.

Разработка и выполнение задания по теме «Витраж»

Цель: овладение техникой и приёмами работы со стеклом а так же грамотной организации композиции витража.

Задачи: выполнить работу, применив различные техники витража или их имитацию (псевдо витраж)

Материалы и инструменты: цветное стекло, стеклорез, кусочки шинка или профиль, шлифовальная машина, патина. А так же бумага, картон, оргстекло и др.

Указания по технике безопасности:

- закончив работу или прервавшись для отдыха, всегда убирайте стекло и химикаты в безопасное место, где их не смогут достать дети или животные;
- при резке опиловке или шлифовке стекла обязательно надевайте защитные очки;
- при работе с химикатами, например при нанесении патины или нанесении гравировальной пасты, надевайте резиновые перчатки Всегда мойте руки перед едой после работы со свинцом или химикатами;
- работайте в хорошо проветриваемом помещении;
- всегда держите по рукой щётку и савок и не забывайте почаще сметать мелкие кусочки или осколки стекла. Никогда не делайте это голыми руками;
- аккуратно избавляйтесь от осколков, Если вы выбрасываете их в мусорный ящик, положите их в толстые картонные коробки;
- следите за порядком на рабочем месте;
- никогда не пытайтесь поймать падающий кусок стекла;
- при работе кладите паяльник на металлическую подставку и выключайте его когда он вам не нужен.

Общие указания по выполнению работы:

Первоначально составляются эскизы будущей работы и согласовывается с преподавателем. Изобразительным мотивом для работы могут послужить как природные и растительные мотивы, так и геометрическая абстрактная композиция.

Если вы впервые сталкиваетесь с данным видом работы, то не следует выбирать большой формат для изделия достаточно 300 х 250 мм.

Далее переходим к изготовлению картона - эскиза в натуральную величину по которому непосредственно собирается витраж.

Рисуем картон, разбиваем его на составные части и отмечаем каждую область условным номером цвета. далее необходимо вырезать по шаблону необходимые стёкла, соответствующие по цвету готового эскиза. если стекло прозрачное, то рисунок необходимой нам области можно нанести на стекло непосредственно, приложив стекло к картону и перевести линии маркером на стекле по кальке. В другом случае, если стекло не прозрачное необходимо вырезать шаблон, а потом только перенести его на стекло.

После этого режем стекло. Затем неровные края обрабатываем на станке - полируем.

Сборка витража происходит не столе, в который легко вбиваются гвозди для плотного закрепления витража на столе.

непосредственно сборку начинают с любого угла работы. На кромки стекла, которые входят в позы профиля, наносят клей. Обычно используется ПВА с мелкими опилками. Стекло плотно прижимается к профилю в горизонтальной плоскости, и фиксируется по краям мелкими гвоздями, используя в качестве прокладки между стеклом и гвоздями кусочки профиля.

Далее этот фрагмент витража, со стороны намеченного направления сборки (выбирают произвольно) обрамляется свинцовым профилем необходимой длины. Для этого профиль сначала приклеивают на место обрамления фрагмента и делают на нем насечку ножом по месту будущего прорезания, затем отрезают. В паз профиля со стороны стекла наносят клей, не забывая оставить зазор на глубину паза профиля между торцом поставленного профиля и ещё не закрытыми кромками фрагментов. Далее все операции повторяются.

После того, как витраж набран, собран на столе, необходимо завальцевать края профиля разводчиком, прижимая их к стеклу. Теперь можно приступать к пайке, но не раньше чем высохнет клей, это занимает 3 - 4 часа.

Профиля припаивают. Места паек должны выглядеть эстетично, но и быть прочными. Для этого они хорошо зачищаются и обезжириваются перед пайкой. В качестве флюса мы используют паяльную кислоту. После этого как пропаяли лицевую сторону, витраж осторожно переворачиваем Далее все повторяем с обратной стороны.

При паянии с обратной стороны избегайте перегрева, чтобы не нарушать вид паек с противоположной стороны витража. после этого остается только затонировать профиль и места паек, придать им вид старины, покрыть патиной, используя для этого специальный раствор.