

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 20.05.2024

Уникальный программный ключ:

7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет дизайна и изобразительных искусств
Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АРиЖ

Калашникова Е.А.

20.05.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.08 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ

Направление подготовки **51.03.02 - Народная художественная культура**

Профиль подготовки – **Руководство студией декоративно-прикладного творчества**

Квалификация (степень) выпускника – **бакалавр**

Форма обучения – **очная**

Краснодар
2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины Б1.В.07 «Художественная роспись» базовой части программы бакалавриата очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.02 - Народная художественная культура в 1- 4 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 - Народная художественная культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 года, № 1014 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»

О.А. Зими́на

кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ
ВО «Краснодарский государственный
институт культуры»

С.В. Жиганова

Составитель:

Старший преподаватель кафедры академического рисунка и живописи О.В.
Ляпунова

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры народного декоративно-прикладного творчества «20» мая 2024 г., протокол № 11.

Старший преподаватель
кафедры академического
рисунка и живописи

О.В. Ляпунова

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.08 «Художественная роспись» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «Краснодарский государственный институт культуры» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины.....	5
4.1. Структура дисциплины.....	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (вне аудиторной) работы.....	6
5. Образовательные технологии.....	10
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	11
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	11
6.2. Фонды оценочных средств.....	11
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	13
7.1. Основная литература.....	13
7.2. Дополнительная литература.....	14
7.3. Периодические издания.....	14
7.4. Интернет-ресурсы.....	14
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	15
7.6. Программное обеспечение.....	15
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	15

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов знаний и практических умений использования роли композиции в формировании художественного образа, выявлении специфики ее проявлений в различных видах искусства.

Задачи:

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории композиции;
- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей гармонизации формы в различных видах искусства;
- усвоение законов преобразования материала и выявления его эстетических свойств, принципов взаимосвязи декора и конструкции в декоративно-прикладном и народном искусстве;
- усвоение методики анализа композиционного строения, образной выразительности и стилистических особенностей произведения искусства;
- формирование целостной картины исторического развития композиционных форм основных художественно-стилевых систем;
- закрепление практических навыков применения методов формообразования и принципов гармонизации художественной формы в творческих работах учащихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является первым в комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания студента.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы рисунка, графики.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Основы художественного конструирования», «Основы изобразительной грамоты» и служит основой для освоения всех дисциплин специализации.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенции	Индикаторы сформированности компетенции		
	знать	уметь	владеть
Способен выполнять изделия народного искусства; владеть культурным	- теоретические и практические основы работы с материалом - основы теории	- исполнять изделия; проводить самостоятельн ые	- опытом изготовления изделий и преподавания; - опытом и

уровнем различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-3)	и истории происхождения основных техник исполнения народного декоративно-прикладного творчества	исследования произведений народного декоративно-прикладного творчества, применять теорию и методический инструментарий к анализу народных промыслов	основными приемами, способами и техниками изготовления народного декоративно-прикладного творчества Кубани и различных регионов России - опытом народных мастеров, учитывая этнографические отличия техник выполнения работ
Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики (ОПК-3)	Развитие народного костюма на территории Кубани	Подобрать оттенки ткани, построением выкроем, изготовлением народного костюма	Основными технологиями изготовления народного костюма

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов)

№ п/ п	Раздел дисциплины	Се ме ст р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Л	ПЗ	Конт роль	СР	
1	Раздел 1. Основные принципы организации декоративной композиции	2		36	18	18	Зачет

2	Раздел 2. Северная народная роспись. Северодвинская роспись	3		48		24	Зачет
3	Раздел 3. Северодвинская роспись (продолжение).	4		36	18	18	Экзамен
4	Раздел 4. Традиционные росписи Центральной части и Юга России	5		48	27	69	Экзамен
	Итого			168	63	129	

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов в /з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
2 семестр			
Раздел 1. Основные принципы организации декоративной композиции			
Тема 1.1.	<u>Практическое занятие:</u> Композиция в декоративном искусстве. Композиция в народном искусстве. Категории композиции в народном искусстве. Средства композиции. Законы композиции. Способы организации пространства. Построение пространства. Изображение объемных форм в декоративной композиции. <u>Самостоятельная работа:</u> - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников.	9 4	ОПК-3 ПК-3

<p>Тема 1.2.</p>	<p><u>Практические занятия:</u> Уравновесить фигуры правильной геометрической формы (круг, квадрат, ромб). Выполнить уравновешенную композицию из различных по величине элементов</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников. 	<p>9</p> <p>4</p>	<p>ОПК-3 ПК-3</p>
<p>Тема 1.3.</p>	<p><u>Практические занятия (семинары):</u> Основные признаки цвета. Цветовой круг как замкнутый спектр. Выполнить образцы четырех гармоний родственно-контрастных цветов, показав все светлотные и тональные растяжки с использованием пяти кругов разной насыщенности.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников. 	<p>9</p> <p>4</p>	<p>ОПК-3 ПК-3</p>
<p>Тема 1.4.</p>	<p><u>Практические занятия (семинары):</u> Подготовка деревянной поверхности. Инструменты художника. Материалы. Перенос рисунка на плоскую поверхность. Развертка для цилиндрических форм. Организация рабочего места. Правильная постановка руки. Отделка и защита расписанной поверхности. Основные способы устранения ошибок.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы; - конспектирование изученных источников. 	<p>9</p> <p>6</p>	<p>ОПК-3 ПК-3</p>
	<p>Вид итогового контроля</p>		<p>Экз.</p>
	<p>ВСЕГО</p>	<p>72</p>	

	- изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы.		
4 семестр			
Раздел 3. Северодвинская роспись (продолжение).			
Тема 3.1.	Практическое занятие: Пучугская роспись. Приемы исполнения, цветовая палитра росписи, основные элементы, композиционные особенности.	12	ОПК-3 ПК-3
	Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы.	6	
Тема 3.2.	Практические занятия: Ракульская роспись. Приемы исполнения, цветовая палитра росписи, основные элементы, композиционные особенности.	12	ОПК-3 ПК-3
	Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы.	6	
Тема 3.3	Практические занятия: Уфтюжская роспись. Приемы исполнения, цветовая палитра росписи, основные элементы, композиционные особенности.	12	ОПК-3 ПК-3
	Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников, и монографий; - изучение дополнительной литературы – специализированные книги, журналы.	6	
5 семестр			
Раздел 4. Традиционные росписи Центральной части и Юга России			
Тема 4.1.	Практические занятия: Мезенская роспись. Приемы исполнения, цветовая палитра росписи, основные элементы, композиционные особенности.	16	ОПК-3 ПК-3
	Самостоятельная работа:	33	

	- изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы.		
Тема 4.2.	Практические занятия: Городецкая роспись. Приемы исполнения, цветовая палитра росписи, основные элементы, композиционные особенности. Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы.	16 33	ОПК-3 ПК-3
Тема 4.3.	Практические занятия: Петриковская роспись. Приемы исполнения, цветовая палитра росписи, основные элементы, композиционные особенности. Самостоятельная работа: - изучение базовой литературы - учебников и монографий; - изучение дополнительной литературы - периодические издания, специализированные книги, практикумы.	16 33	ОПК-3 ПК-3
	Вид итогового контроля	Зачет 2-3 семестр Экзамен 4-5 семестр	
	ВСЕГО	360	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.08 «Художественная роспись» базовой вариативной части изучается на курсе 1 семестр, в связи с этим используются технологии и методы традиционной учебной деятельности (лекции, семинары). На лекциях используются различные формы активного восприятия лекционного материала, используемые образовательными технологиями. В процессе обучения используются проблемное построение лекций в некоторых темах. В процессе чтения лекций студентам предлагается ответить на вопросы проблемного характера.

Учебной базой для этого является дисциплины «Теория и история народной художественной культуры», «Теория и история народного декоративно-прикладного творчества», изучаемые студентами ранее.

В рамках учебных курсов предусмотрены:

- встречи с народным мастером, участие в мастер-классах;
- встречи с музейными работниками, анализ музейных экспонатов;
- обсуждение тем с научными работниками Центра народной культуры Кубани;
- просмотр и обсуждение видеофильмов;
- создание и просмотр презентаций.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: устный опрос (различные виды), письменная работа, практическая работа, самостоятельная работа, зачетное (контрольное) занятие; отдельно оцениваются личностные качества студента: его отношение к учёбе, активность на занятиях; периодически проверяются конспекты лекций студентов. К практическому занятию студенты должны определить ключевые слова темы, изучить терминологию.

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: устные ответы, письменные работы, практические работы, оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме реализации НИРС.

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачетов во 2-3 семестрах и экзамена в 4,5 семестрах.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине

(2 семестр)

1. В чем заключается процесс создания композиции?
2. Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит?
3. Охарактеризуйте принципиальное отличие уравновешенной композиции от неуравновешенной.

4. Что такое структуральный план композиции? От чего зависит выразительность композиции?
5. Перечислите виды равновесия в композиции.
6. Каким образом достигается динамизм в композиции?
7. Перечислите способы организации композиционного центра.
8. Какова роль цвета в изображении пространства??
9. Перечислите основные признаки цвета. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
10. Перечислите виды цветовых контрастов и охарактеризуйте их.
11. Что такое цветовой круг?
12. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов.
13. Охарактеризуйте трехцветные гармонические сочетания.
14. Какие пути стилизации природных форм возможны?

6.2.2. Вопросы к зачету по дисциплине

(3 семестр)

1. Охарактеризуйте понятие «народная роспись».
2. Назовите географические центры народной росписи.
3. Перечислите предметы, на которые наносилась роспись.
4. Кто основоположник декоративности северодвинской росписи?
5. Какие общие черты в северодвинской росписи?
6. Охарактеризуйте сюжеты северодвинской росписи.
7. Дайте характеристику Пермогорской росписи.
8. Перечислите основные элементы Пермогорской росписи.
9. Дайте характеристику Борецкой росписи.
10. Перечислите основные элементы Борецкой росписи.
11. Дайте характеристику Пижемской росписи.
12. Перечислите основные элементы Пижемской росписи.
13. С чего нужно начинать работу над композицией Пижемской росписи?

6.2.3. Вопросы к зачету по дисциплине

(4 семестр)

1. Дайте характеристику Пучужской росписи.
2. Перечислите основные элементы Пучужской росписи.
3. На каких поверхностях использовалась Пучужская роспись.
4. Дайте характеристику Ракульской росписи.
5. Перечислите основные элементы Ракульской росписи.
6. На каких поверхностях использовалась Ракульская роспись.
7. Дайте характеристику Уфтюжской росписи.
8. Перечислите основные элементы Уфтюжской росписи.
9. На что необходимо обратить внимание при разработке мотива народной росписи?
10. Охарактеризуйте сюжеты Уфтюжской росписи.

11. Назовите требования, предъявляемые к зарисовкам природных форм.
12. Охарактеризуйте сюжеты Ракульской росписи.
13. Приведите примеры стилизации в народной росписи.

6.2.4. Вопросы к экзамену по дисциплине

(5 семестр)

1. Дайте характеристику Мезенской росписи.
2. Перечислите основные элементы Мезенской росписи.
3. Охарактеризуйте сюжеты Мезенской росписи.
4. Дайте характеристику Городецкой росписи.
5. Перечислите основные элементы Городецкой росписи.
6. Охарактеризуйте сюжеты Городецкой росписи
7. Дайте характеристику Петриковской росписи
8. Перечислите основные элементы Петриковской росписи.
9. Перечислите основные требования к зарисовкам растительных форм Петриковской росписи.
10. В чем характерная особенность декоративного оформления Петриковской росписи?
11. Какое животное приняло активное участие в развитии Петриковской росписи?
12. Каким образом наносится декор на предметы в народной росписи?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Альбедиль М.Ф. Альбом Русская лаковая миниатюра. – Альфа Колор, 2007. – 288.: ил. – ISBN 978-5-9663-0084-5
2. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. Новые находки. Систематизация. Современное состояние. – Изобразительное искусство
3. Барадудин В.А. Народная роспись по дереву. - Пермское книжное издательство, 1987. – 190 с.
4. Дорофеева Л.П. Русские северные росписи: (пермогорская, мезенская, ракульская, уфтюжская, борецкая, пижемская, шенкурская, онежская, пучугская): практическое пособие-альбом / Людмила Дорофеева – Котлас, 2015. – 188 с.: ил.
5. Емельянов Т.И. Золотая хохлома. – Москва: «Интербук-бизнес», 2001.
6. Жегалова С.К. Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. / С.К. Жегалова, С.Г. Жижкина, З.П. Попова, С.К. Просвиркина, Ю.С. Черняховская. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО», 1967. – 267 с.
7. Зиновьев Н.М. Искусство Палеха
8. Измestьева Л.А. Борецкая роспись

9. Измestьяева Л.А. Мезенская роспись
10. Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины. – Москва: «Изобразительное искусство», 1987.
11. Некрасова М.А. Палех. Искусство древней традиции.
12. Пирогова Л.Л. Русская лаковая миниатюра. Краткая энциклопедия / Л.Л. Пирогова. – Москва: Фонд «Связь Эпох», 2022. – 552 с.: ил. – ISBN 978-5-907396-19-7
13. Седов Н.Н. Федоскино – родина русской миниатюрной росписи
14. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву
15. Тимофеева Л.Ф. Уфтяжская роспись

7.2. Дополнительная литература

- 1 Величко Наина Роспись. Техники. Приемы. Изделия. – Москва: «АСТ-ПРЕСС», 1999. – 174 с.
- 2 Голубева З. Русские традиции. Азбука свободной кистевой росписи. – Санкт-Петербург: Издательство «Союз Художников», 2012.
- 3 Живопись: учеб. пособие для студентов вузов / [Н.П. Бесчастнов и др.]. - М.: Владос, 2010. - 223 с.: 32 с.
- 4 Стародуб, К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб; К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 190 с.
- 5 Степанова А.П. Теория орнамента: Учебное пособие. – Ростов н/Д., 2011.
- 6 Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов н/Д., 2010.
- 7 Штаничева, Н.С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-8291-1124-3
- 8 Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: учебное пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 168 с. - ISBN 978-985-06-1977-8

7.3. Периодические издания

Журнал «Живая старина»

Журнал «Культурная жизнь Юга России»

Журнал «Народное творчество»

7.4. Интернет-ресурсы

1. <http://school-collection.edu.ru/> - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
2. <http://www.humanities.edu.ru/> - Портал «Гуманитарное образование»
3. <http://www.edu.ru/> - Федеральный портал «Российское образование»

4. <http://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки

6. <http://www.pushkin.kubannet.ru/> - официальный сайт Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина

7.e-library. Научная электронная библиотека

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

1. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство Кубани. Краснодар, 2013. – 200 с.

7.6. Программное обеспечение

Программы: Astra linux 1.6, P7- Офис.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На кафедре имеется учебная литература, справочники, словари, электронные носители. В библиотеке КГИК в электронном виде представлено учебное методические пособия. Для работы используется: CD-аппаратура, CD-, DVD-диски, колонки; PC, проектор, экран.

Преподавание дисциплины в институте обеспечивается наличием аудиторий (в том числе с мультимедийным оборудованием) для всех видов занятий и выполнения научно-исследовательской работы. Помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора. Студенты пользуются библиотекой с читальным залом.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.