

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Русский рисованный лубок

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: "Народная художественная культура"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Народная художественная культура" 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

доцент Белая Людмила Михайловна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Формирование профессиональных компетенций личности обучающегося через освоение искусства русского рисованного лубка как особого синтеза художественных приемов книжной миниатюры, иконописи, народной росписи, гравированного лубка.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- исследовать и изучить искусство рисованного лубка в русской культуре конец XVIII начало XIX вв. и уметь транслировать полученные знания;
- формировать представления о целостности пластического решения, русского рисованного лубка на единстве формы и содержания, стиливого, ритмического и пластического решения проекта заданного объекта;
- изучить технологию исполнения рисованной картинке в материале с текстовой и изобразительной частью;
- научиться выработать комплексный подход в сборе и анализе подготовительного материала решении организационных и творческих задач, реализации образа композиции в материале обучении этому учащимся;
- формировать методики наблюдения и изучения окружающей жизни, как первоисточника прообразов проектирования и создания русского рисованного лубка;
- создавать благоприятные условия получения новых знаний и применение их в практической деятельности руководителя творческого объединения в разработке авторских рисованных лубков в народных промыслах.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-2: Способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды	
ПК-2.1: Организовывать и проводить просмотры художественно-творческой деятельности коллектива народного художественного творчества.	Организована и проведена репетиция и просмотр художественно-творческой деятельности коллектива народного художественного творчества.

ПК-2.2: Осуществлять планирование административно-организационной деятельности коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Разработан план административно-организационной деятельности коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.
ПК-2.3: Организовать руководство художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества (хореографического любительского коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества) с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Разработан план руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. Разработана отчетная программа в форме отчетного концерта, выставки материалов фотосессий, просмотра видеороликов.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	Неделя		17			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Практические	36	36	36	36	72	72
Итого ауд.	36	36	36	36	72	72
Контактная работа	36	36	36	36	72	72
Сам. работа	18	18	18	18	36	36
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	54	54	90	90	144	144

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Искусство рисованного лубка в русской культуре в конце XVIII начале XIX веков		
1.1	Тема 1.1. Рисованный лубок – одна из разновидностей народного изобразительного искусства.	1	0
1.2	Практическая работа	1	6
1.3	Самостоятельная работа	1	3
1.4	Тема 1.4. Лубок возник как картинка-азбука, картинка-рассказ. Рассказ в картинках с пояснительным текстом характерен для многих стран Востока и Запада.	1	0
1.5	Практическая работа	1	6
1.6	Самостоятельная работа	1	3

1.7	Тема 1.7. Работа с образом феномен авторского подхода.Выработка собственной манеры и стиля.	1	0
1.8	Практическая работа	1	6
1.9	Самостоятельная работа	1	3
1.10	Тема 1.10. Способы создания русского рисованного лубка с помощью различных технологий и приемов в изобразительном искусстве.	1	0
1.11	Практическая работа	1	6
1.12	Самостоятельная работа	1	3
1.13	Тема 1.13. Этапы создания. Последовательное практическое решение всех поставленных задач.	1	0
1.14	Практическая работа	1	6
1.15	Самостоятельная работа	1	3
1.16	Тема 1.16. Работы выполняется на формате А3, акварельными или темперными красками. В написании текста и разработки элементов используется перо и тушь.	1	0
1.17	Практическая работа	1	6
1.18	Самостоятельная работа	1	3
	Раздел 2. Технология исполнения рисованной картинки в материале с текстовой и изобразительной частью.		
2.1	Тема 2.1. Выбор темы творческой композиции.Составление плана разработки этапы создания.	2	0
2.2	Практическая работа	2	9
2.3	Самостоятельная работа	2	4
2.4	Тема 2.4. Сбор материала по выбранной тематике. Разработка образа будущего произведения уникальности пластического решения идеи образа.	2	0
2.5	Практическая работа	2	9
2.6	Самостоятельная работа	2	4
2.7	Тема 2.7. Приобретение мастерства в изготовлении отдельных деталей и фрагментов. Выполнение композиции в материале.	2	0
2.8	Практическая работа	2	9
2.9	Самостоятельная работа	2	5
2.10	Тема 2.10. Работа выполняется на формате А3, акварельными или темперными красками. В написании текста и разработки элементов используется перо и тушь.	2	0
2.11	Практическая работа	2	9
2.12	Самостоятельная работа	2	5
2.13	Экзамен	2	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература		
	Авторы,	Заглавие
		Издательство

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Дубровин А. А., Соловьев Николай Кириллович	Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства для студентов вузов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство» 54.03.02 и 54.04.02	Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014
1.2	Кошаев Владимир Борисович	Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»	Москва: ВЛАДОС, 2014
1.3	Бадаев Вячеслав Семенович	Искусство русской кистевой росписи: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050602.65(030800) — "Изобразительное искусство"	Москва: ВЛАДОС, 2013
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Рыженко Валентина Ивановна	Декоративная резьба. Материалы. Инструменты. Технология. Изделия: справочник	Москва: Оникс, 2011
2.2	Воронов Василий Сергеевич	Крестьянское искусство	Санкт- Петербург: Лань, 2014
2.3	Некрасова Мария Александровна	Народные мастера. Традиции, школы: Вып.1 : сборник статей	Москва: Изобразительное искусство, 1985
2.4	Смирнова Любовь Эдуардовна, Абаев Юрий Хасанович, Окрух Владимир Иванович, Сорокин Александр Викторович	Народные промыслы и ремесла Сибири: учебно-наглядное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016
2.5	Гинтер Светлана Михайловна	Орнаментальная композиция: методические рекомендации	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.6	Гинтер Светлана Михайловна	Орнаментальная композиция: методические рекомендации: для преподавателей и студентов, обучающихся по направлению 071500 «Народная художественная культура»	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014
2.7	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебно-методическое пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
2.8	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов художественных вузов и факультетов	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
2.9	Арбат Юрий Андреевич	Русская народная роспись по дереву: новые находки, систематизация, современное состояние	Москва: Изобразительное искусство, 1970
2.10	Ломанова Татьяна Михайловна	Словарь терминов декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебное пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.11	Ломанова Татьяна Михайловна	Словарь терминов декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
3. Электронная библиотечная система «Юрайт»
4. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
5. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание, тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания:

1. Раскрытие темы и достижение художественной выразительности в эскизах и в тексте через подробный анализ, четкость, обобщение, детализацию и обоснованность:

отлично: тема раскрыта, яркая, точная, оригинальная

хорошо: тема в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в тексте и в эскизах

удовлетворительно: допущены неточности и ошибки в изложении информации в тексте и эскизах

неудовлетворительно: отсутствует ориентация в материале темы, недостаточное количество теоретических материалов и эскизов, тема не

просматривается

2. Разнообразие информации в тексте и в вариантах исполнения эскизов, и использование законов композиционного построения форе́скизов, зарисовок и копий:

отлично: Разнообразие информации очень полно выражено в вариантах исполнения эскизов, зарисовок и копий

хорошо: Информация в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в эскизах

удовлетворительно: Неточность разнообразия и количества наработанных материалов и ошибки в изложении информации

неудовлетворительно: Отсутствует разнообразие информации в материале темы, недостаточное количество эскизов, тема не просматривается.

3. Профессионализм исполнения темы средствами и приемами гармонизации композиции и анализ информации через практическую реализацию творческой работы в материале (композиционные закономерности, технические и технологические средства)

отлично: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне: пояснительная записка, грамотное цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале (100%)

хорошо: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Допущены незначительные неточности в реализации творческой работы в материале (90%)

удовлетворительно: Недостаточное владение материалами и информацией, но присутствует стремление применить их в творческой работе. Реализация творческой работы в материале состоялась на 70%

неудовлетворительно: Неумение профессионально реализовать тему в материале, слабое владение инструментами, техниками, анализом информации в тексте, технологиями исполнения, неумение применить их в творческой работе. Реализация творческой работы в материале не состоялась.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Итоговый контроль осуществляется в виде просмотра (экзамена) выполненных творческих работ обучающимися. Просмотр проходит одновременно у всего курса в конце семестра (учебного года). Экзамен (просмотр) кафедральный принимает комиссия преподавателей кафедры; экзамен (просмотр) ректорский (факультетский) принимает комиссия из числа заведующих смежных кафедр, декана и представителей администрации вуза.

5.2. Темы письменных работ

Практикоориентированные задания:

1. Раскройте технику исполнения рисованного лубка

Техника исполнения рисованного лубка своеобразна. Настенные листы исполнялись жидкой темперой, нанесенной по легкому карандашному рисунку. При сильном разведении темперой можно работать в технике прозрачной живописи с просвечивающими слоями, подобно акварели. Написание заглавий и пояснительных текстов- все выполняется ручным способом, с помощью пера и туши. В работе над рисованным лубком применяется контурная линия. Штриховка служит для моделировки объемов и разработки всех элементов.

2. Раскройте основные изобразительные традиции композиций рисованного лубка

Рисованный лубок был простым и выразительным, основные черты выделены размером и цветом. Фигуры в композициях увеличены, смещены к переднему плану. Правило перспективы и пропорции соблюдаются не всегда. Главным является декоративный эффект.

3. Раскройте способ тонировки почвы, горок в технике рисованного лубка

Прозрачным слоем краски покрывают почву и горки ровным светло-коричневым или зеленоватым цветом. Затем с прописью изгибов по всем линиям широкой полосой более темного цвета.

5.3. Фонд оценочных средств

Творческое задание, тестовое задание.

Примеры тестовых заданий:

1. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ЦЕНТР НЕ ОТНОСИТСЯ К РУССКОМУ РИСОВАННОМУ ЛУБКУ

- а) Выговский центр
- б) Печорский центр
- в) Кубачинский центр
- г) Северодвинский центр

(Эталон: в)

2. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКАЯ ТЕМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ В РУССКОМ РИСОВАННОМ ЛУБКЕ

- а) «Древо разума»
- б) «Древо полезные советы»
- в) «Древо жизни»
- г) «Древо ремёсел»

(Эталон: г)

3. ВЫБЕРИТЕ ЦЕНТР, В КОТОРОМ НЕ ПРОИЗВОДИЛИ РУССКИЙ РИСОВАННЫЙ ЛУБОК

- а) Вологодская губерния
- б) Печора
- в) Кубачинский центр
- г) Северная двина

(Эталон: в)

4. ОПРЕДЕЛИТЕ ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ШИРОКОГО БЫТОВАНИЯ РУССКОГО РИСОВАННОГО ЛУБКА

- а) XIX-XX
- б) XVIII-XIX
- в) XVI-XVII
- г) XVII

(Эталон: б)

5. ВЫБЕРИТЕ ПТИЦУ, КОТОРУЮ НЕ ИЗОБРАЖАЛИ МАСТЕРА РУССКОГО РИСОВАННОГО ЛУБКА

- а) Птица-алконост
- б) Фламинго
- в) Сирин
- г) Журавль

(Эталон: б)

6. КАКИЕ КРАСКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ МАСТЕРА РУССКОГО РИСОВАННОГО ЛУБКА?

- а) Темпера (поливинилацетатная)
- б) Темпера (яичная)
- в) Масляная краска
- г) Акварельная краска

(Эталон: а)

7. ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ИЗОБРАЖАЕТСЯ В РУССКОМ РИСОВАННОМ ЛУБКЕ ДАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОМ (ПРОКРЫВАЮТ ПРОЗРАЧНЫМ СЛОЕМ КРАСКИ, РОВНЫМ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫМ ИЛИ ЗЕЛЕНОВАТЫМ ЦВЕТОМ. ЗАТЕМ С ПРОПИСЬЮ ИЗГИБОВ ПО ВСЕМ ЛИНИЯМ ШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ БОЛЕЕ ТЕМНОГО ЦВЕТА.

ДАЛЕЕ, ГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА.)?

- а) люди
- б) архитектура
- в) горки и почва
- г) деревья

(Эталон: в)

8. ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО В РУССКОМ РИСОВАННОМ ЛУБКЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРА И ТУШИ

- а) заливка
- б) орнамент
- в) контур основного рисунка и композиции
- г) текст

(Эталон: а)

9. ВЫБЕРИТЕ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ МАСТЕРА РУССКОГО РИСОВАННОГО ЛУБКА

- а) тушь
- б) темперная краска
- в) бумага
- г) перо

(Эталон: г)

10. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ПРОФЕССИЕЙ ВЛАДЕЛИ МАСТЕРА ИЗГОТАВЛИВАВШИЕ ЛУБОЧНЫЕ КАРТИНКИ

- а) кружевница
- б) поэт
- в) гравёр
- г) художник

(Эталон: г)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института. В библиотеке вуза получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Посещение занятий, выполнение домашних заданий. Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю.

Требования по изучению и работе по темам дисциплины не являются жёсткой схемой и предполагают изменения и дополнения.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями.

Рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям:

1. Ознакомиться с планом практического занятия.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия; Выполнить домашнее задание; Проработать тестовые задания и задачи;

Если в процессе самостоятельной работы возникают вопросы, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные мастерские (керамика). Оснащение: печи обжига, печи муфельные, столы, стулья, стеллажи, вытяжка, столы, стулья, вытяжной шкаф, компрессор для покраски изделий, турнетка.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение:

фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.