

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

для обучающихся по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль подготовки «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»

Разработчик:
к.п.н. , профессор кафедры
"Народная художественная культура" С.М. Гинтер

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению курса «декоративная живопись» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура, утвержденного приказом министерства образования и науки российской федерации от 6 декабря 2017г, № 1178.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для успешного освоения курса «Декоративная живопись» обучающийся должен 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 студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2.	Натюрморт на основе предыдущего задания ,организованный по основным принципам декоративной композиции.	Форма: Анализ и изучение основных принципов организации декоративной композиции. Методические задачи: Научиться передавать основные тональные и цветовые отношения(свет, тень, полутон, рефлекс) При передаче цветовых соотношений особое внимание должно быть обращено на колористическое единство цвета. Учитывая упрощение визуального живописного языка, состоящего из больших локальных выкрасок, обогатить предметы декоративными элементами, характеризующими именно их поверхность (узор ,различные исходные текстуры). Материалы: гуашь, темпера, бумага. подача – формат 40x50 см.
3.	Натюрморт на контрастных тональных отношениях на заданном цветном фоне (3-4 предмета, прямое освещение).	Форма: Анализ взаимовлияния предметов и среды друг на друга. Методические задачи: Учитывая заданный цветной фон, вытященный по жребию(бардовый, синий, голубой и т.д.)передать большие колористические отношения ,измененные заданным цветом. Детально моделировать форму предметов натюрморта (выявить объем, цвет и освещенность). Передать нюансные цветовые отношения постановки, учитывая воздушную перспективу, передать плановость натюрморта. подача - формат 40x50 см. Материалы: гуашь, темпера, цветная бумага.
4.	Тематический натюрморт на основе народных праздни-	Форма: Анализ взаимовлияния предметов и среды друг на друга. Методические задачи: Учитывая взаимовлияние теплых и холодных цветов, передать большие цветовые и тоновые от-

	ков в контрастной цветовой гамме (3-5 предмета ,прямой дневной свет).	ношения, детально моделировать форму предметов натюрморта методом введения постоянного модуля(прием П.Филонова). При цветовом контрасте создать единство постановки, учитывая воздушную перспективу, передать плановость натюрморта. подача - формат 40x50 см. Материалы: гуашь, темпера, бумага.
5.	Тематический натюрморт на основе народных праздников из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма (4-6 предметов, боковой, дневной свет).	Форма: композиционное равновесие масс, пластическая доминанта. Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (тепло-холодность). Эстетика формы, материальность, гармония цвета (тонкая нюансировка оттенков). Определение тонального и тепло-холодного соотношения предметов одного цвета. Методические задачи: научиться видеть и передавать богатство, разнообразие и красоту материального мира, применяя декоративный принцип построения пространства «членение плоскости на части» (тонко нюансированное тональное и цветовое решение, цветовая гармония, уравновешенная композиция). Передать большие цвето-тоновые отношения, прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета. подача – формат 40x50см. Материалы: гуашь, темпера, бумага.
6.	Сложный тематический натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, на основе темы по проекту (5-8предмета, прямое освещение)	Форма: Создание 2-3 композиционных листов, объединенных пластически и колористически. Выявление тоном и цветом композиционного центра. Методические задачи: Создать 2-3 композиционных листа, пластически и колористически объединенные. Учитывая взаимовлияние контрастности цветовой палитры, передать большие цветовые и тоновые отношения, детально моделировать форму предметов натюрморта (цвет и освещенность языком тепло-холодности). Детальная проработка предметов с помощью нахождения текстуры смешения разных материалов ,по характеру схожих с оригиналом. Материалы: смешанная техника, бумага. подача – формат 40x50см.
7.	Тематический натюрморт на основе народных праздников в контрастной цветовой гамме (3-5 предмета ,прямой дневной свет).	Форма: Анализ взаимовлияния предметов и среды друг на друга. Методические задачи: Учитывая взаимовлияние теплых и холодных цветов, передать большие цветовые и тоновые отношения, детально моделировать форму предметов натюрморта методом оверлепинга. При цветовом контрасте создать единство постановки, прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета, . подача - формат 50 x 60см. Материалы: смешанная техника, бумага.
8.	Тематический натюрморт на основе народного быта из простых по	Форма: композиционное равновесие масс, пластическая доминанта. Эстетика формы, материальность, насыщение орнаментом, гармония цвета (тонкая нюансировка оттенков). Методические задачи: научиться видеть и передавать богатство, разнообразие и красоту материального мира, применяя

	форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма (4-6 предметов, боковой, дневной свет).	декоративный принцип построения пространства «членение плоскости на части» и «насыщение орнаментом» (тонко нюансированное тональное и цветовое решение, цветовая гармония, уравновешенная композиция). Передать большие цвето-тоновые отношения, учитывая освещенность предметов прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета. Подача-- формат 50 x 60см. Материалы: смешанная техника, бумага
9.	Сложный тематический натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, на основе дипломного проекта (5-8 предмета, прямое освещение)	Форма: Создание 2-3 композиционных листов, объединенных пластически и колористически. Выявление тоном и цветом композиционного центра. Методические задачи :Самостоятельно подобрать и составить натюрморт на основе имеющейся материальной базы. На основе изученных ранее приемов, использование которых усиливает впечатление декоративности композиции, создать 2-3 листа ,пластически и колористически объединенные. Учитывая взаимовлияние контрастности цветовой палитры, передать большие цветовые и тоновые отношения, детально моделировать форму предметов натюрморта (цвет и освещенность языком тепло-холодности). Детальная проработка предметов с помощью нахождения текстуры смешения разных материалов ,по характеру схожих с оригиналом. Материалы :свободный выбор материала Подача – формат 50 x 60см.

Рекомендуемая последовательность работы обучающегося

Задания должны выполняться с соблюдением методической последовательности:

1. Поиски формата листа (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольник), соотношения размеров изображаемой группы объектов и фона, масштаба, характера предметов в серии форэскизов (примерный размер 7x9см). Общее количество форэскизов – не менее 5шт.
2. Анализ проделанной работы и выбор лучшего решения.
3. Поиски точного колористического решения в серии цветowych этюдов(3-4шт, примерный размер 9x13см).
4. Перенесение выбранной композиции на итоговый формат с сохранением масштабов и пропорций.
5. Решение поставленных в задании задач и работа в материале.

3. Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины из табл. 5.1	Тематика самостоятельной работы
1.	Раздел №1 Задания (1,2,3)	Самостоятельная работа в библиотеке и дома. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы. Наброски, эскизы, форэскизы натюрмортов, композиционные происки.

2.	Разделы № 2,3 задания (1,2,3)	Самостоятельная работа в библиотеке и дома. Выполнение зарисовок, работа с натурой в соответствии с задачами аудиторной работы. Во время аудиторных занятий представлять преподавателю результаты своей самостоятельной работы. Наброски, эскизы, форэскизы натюрмортов, композиционные происки.
----	-------------------------------	--

V семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра.

Выполнение практического задания – натюрморт тематический из простых по форме, контрастных по тону и цвету предметов:

- варианты композиционных форэскизов (3-4шт) Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность);
- перенесение в формат 40х50 лучшего эскиза. Передать большие цвето-тоновые отношения, проработанность всех предметов, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета.

Выполнение практического задания – натюрморт на основе предыдущего задания, организованный по основным принципам декоративной композиции:

- варианты композиционных форэскизов (3-4шт) Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность);
- перенесение в формат 40х50 лучшего эскиза. Передать большие цвето-тоновые отношения. Учитывая упрощение визуального живописного языка, состоящего из больших локальных выкрасок, обогатить предметы декоративными элементами, характеризующими именно их поверхность (узор, различные исходные текстуры).

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра.

Выполнения практического задания - натюрморт на контрастных тональных отношениях на заданном цветном фоне.

- варианты композиционных форэскизов (3-4шт) Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность);
- перенесение в формат 40х50 лучшего эскиза. Передать большие цвето-тоновые отношения, проработанность всех предметов, передать большие колористические отношения, измененные заданным цветом. Детально моделировать форму предметов натюрморта (выявить объем, цвет и освещенность).

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр:

натюрморт тематический из простых по форме, контрастных по тону и цвету предметов: р-р.40х50 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт);

натюрморт на основе предыдущего задания, организованный по основным принципам декоративной композиции р-р.40х50 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт);

натюрморт на контрастных тональных отношениях на заданном цветном фоне р-р.40х50 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт).

VI семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра.

Выполнение практического задания – тематический натюрморт на основе народных праздников в контрастной цветовой гамме:

- варианты композиционных форэскизов (3-4шт). Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность);
- перенесение в формат 40х50 лучшего эскиза. Учитывая взаимовлияние теплых и холодных цветов, передать большие цветовые и тоновые отношения, детально моделировать

форму предметов натюрморта методом введения постоянного модуля (прием П. Филонова).

Выполнение практического задания – тематический натюрморт на основе народных праздников из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма :

- варианты композиционных форэскизов (3-4шт). Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность);

- перенесение в формат 40x50 лучшего эскиза. Увидеть и передавать богатство, разнообразие и красоту материального мира, применяя декоративный принцип построения пространства «членение плоскости на части» (тонко нюансированное тональное и цветовое решение, цветовая гармония, уравновешенная композиция)

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра.

Выполнения практического задания - сложный тематический натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, на основе темы по проекту, варианты композиционных форэскизов (3-4шт). Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность); перенесение в формат 40x50 2-х лучших эскизов, 2-3 композиционных листа, пластически и колористически объединенные. Учитывая взаимовлияние контрастности цветовой палитры, передать большие цветовые и тоновые отношения, детально моделировать форму предметов натюрморта (цвет и освещенность языком теплохолодности). Детальная проработка предметов с помощью нахождения текстуры смешения разных материалов, по характеру схожих с оригиналом.

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

Тематический натюрморт на основе народных праздников в контрастной цветовой гамме :р- р.40x50 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт).

Тематический натюрморт на основе народных праздников из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма р-р.40x50 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт).

Сложный тематический натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, на основе темы по проекту 2 листа р-р 40x50 и варианты композиционных форэскизов (5-6шт).

VII семестр

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра.

Выполнение практического задания – тематический натюрморт на основе народных праздников в контрастной цветовой гамме:

- варианты композиционных форэскизов(3-4шт). Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность); перенесение в формат 50x60 лучшего эскиза. Учитывая взаимовлияние теплых и холодных цветов, передать большие цветовые и тоновые отношения, детально моделировать форму предметов натюрморта методом оверлеппинга. При цветовом контрасте создать единство постановки, прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета .

Выполнение практического задания –тематический натюрморт на основе народного быта из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма: варианты композиционных форэскизов(3-4шт). Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность); перенесение в формат 50x60 лучшего эскиза. Передать большие цвето-тоновые отношения, применяя декоративный принцип построения пространства «членение плоскости на части» и «насыщение орнаментом» (тонко нюансированное тональное и цветовое решение, цветовая гармония, уравновешенная композиция).

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра.

Выполнения практического задания - сложный тематический натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, на основе дипломного проекта : варианты композиционных форэскизов (5-6шт). Лепка формы тоном (свет, полутон, тень, рефлекс) и цветом (теплохолодность); перенесение в формат 50x60 2-х лучших эскизов.Создание 2-3 композиционных листов, объединенных пластически и колористически. Выявление тоном и цветом композиционного центра. Передать большие цвето-тоновые отношения, проработанность всех предметов , сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета.

Семестровый просмотр проводится по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

Сложный тематический натюрморт, контрастных по цвету и тону предметов, на основе дипломного проекта состоящий из 2-х композиционных листов р-р.50x60 и варианты композиционных форэскизов(5-6шт).

Тематический натюрморт на основе народных праздников в контрастной цветовой гамме р-р.50x60 и варианты композиционных форэскизов(3-4шт).

Тематический натюрморт на основе народного быта из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма р-р.50x60 и варианты композиционных форэскизов(3-4шт).

Экзамен (просмотр) проводится по окончании изучения дисциплины в конце года. Студент представляет объем выполненных работ на кафедральный, а затем ректорский просмотр.

Тематический натюрморт на основе народных праздников в контрастной цветовой гамме р-р.50x60 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт).

Тематический натюрморт на основе народного быта из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма р-р.50x60 и варианты композиционных форэскизов (3-4шт).

Сложный тематический натюрморт, контрастных по цвету и тону предметов, на основе дипломного проекта состоящий из 2-х композиционных листов р- р.50x60 и варианты композиционных форэскизов (5-6шт).

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- посещение занятий, выполнение домашних заданий
- самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

Формы контроля

При подготовке к просмотру (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем в курсе «Декоративная живопись» является просмотр, проводится в форме просмотра заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается компилирование и плагиат.

Итоговым контролем в рамках учебной дисциплины «Живопись» является экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра заданий (выполненных самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением методической последовательности). Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных студентом в течении семестра.