

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 13.06.2024 14:16:59
Уникальный программный ключ:
d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 Декоративная живопись

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили программы	Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)
Автор (ы)	ст. преподаватель В.Г. Мартыненко

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 11

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

Нижний Тагил
2022

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов знаний базовых теоретических положений в области декоративной композиции и умений применять их в процессе проектирования.

Задачи:

- формирование системы знаний и умений, связанных с владением принципами построения декоративной композиции на плоскости и в объеме;
- изучение практического опыта современного зарубежного и отечественного проектирования монументально-декоративных объектов;
- формирование умений сбора материала и выполнения декоративной композиции;
- стимулирование творческого развития обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Декоративная композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучение «Декоративной композиции» осуществляется во взаимодействии с дисциплинами: «Рисунок», «Основы композиции в дизайне».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих **компетенций:**

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
Образовательный процесс в сфере	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной

общего, и (или) дополнительного Воспитывающая образовательная среда.	воспитательную деятельность	деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
		ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
		ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности
		ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- базовый понятийный аппарат курса;
- опыт, сложившийся в практике современного зарубежного и отечественного средового проектирования;
- персоналии в современной практике отечественного и зарубежного средового проектирования.
- содержание технологической и художественной деятельности в декоративном искусстве;
- методики работы в декоративных техниках обработки различных материалов;

- критерии качества декоративных изделий в определенной технике;
- технику безопасности при работе в художественных мастерских.

Уметь:

- вести теоретическое пред проектное исследование;
- создавать декоративные изделия в различных техниках художественной обработки различных материалов с соблюдением технологических и художественных условий;
- организовывать художественные учебные мастерские для технологического процесса;
- использовать историко-теоретический художественный опыт для создания собственного художественного образа.

Владеть:

- навыками работы с различными материалами;
- способами декорирования различных материалов;
- приемами выполнения фронтальной пластики-рельефа, барельефа, горельефа, круглой декоративной пластики;
- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (методическая литература, сайты, образовательные порталы и т.д.).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з.е.)
Контактная работа, в том числе:	54
Лекции	-
Практические занятия	54
Самостоятельная работа	45
Подготовка к экзамену, сдача экзамена в 8 семестре	9

4.2. Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		лекции	практика		
4 курс, 8 семестр					
1. Декоративная композиция. Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств.	11	-	6	5	Оценка устного сообщения
2. Декоративная композиция как организационная и содержательная категория.	10	-	6	4	Оценка устного сообщения
3. Типы и виды малых архитектурных форм в декоративной композиции.	12	-	6	6	Оценка устного сообщения

4. Объемно-пространственные композиции в декоративной композиции.	10	-	6	4	Оценка выполненного задания
5. Методы и приемы декоративного решения объекта.	12	-	6	6	Оценка выполненного задания
6. Функция как объект и фактор декоративной деятельности.	10		6	4	Оценка выполненного задания
7. Проектирование малых архитектурных форм.	12	-	6	6	Фронтальный просмотр
8. Проектирование объемно-пространственной композиции.	10	-	6	4	Фронтальный просмотр
9. Проектирование декоративной композиции.	12	-	6	6	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9	
Всего в семестре	108	-	54	54	
Всего по дисциплине	108	-	54	54	

4.3. Содержание дисциплины

2 курс, 3 семестр

1. Декоративная композиция и дизайн как форма проектного сознания . Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств.

Предпосылки возникновения и краткая история. Виды дизайна, место дизайна в проектном творчестве, связь с другими видами искусств. Прагматическое и художественное начало в дизайнерском формообразовании, роль требований производства. Тенденции развития дизайна.

2. Декоративная композиция как организационная и содержательная категория.

Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций. Типы композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные вариации

3. Типы и виды малых архитектурных форм в декоративной композиции.

Виды архитектурной пластики, материалы. Основные закономерности формообразования и декорирования.

4. Объемно-пространственные композиции в декоративной композиции.

Виды объемно-пространственной пластики, материалы. Основные закономерности формообразования и декорирования.

5. Методы и приемы объемно-пространственного решения объекта.

Условные композиционные схемы. Принципы гармонизации.

6. Функция как объект и фактор декоративной деятельности.

Многозначность связей «функция — форма». Основные типы связей: «отражение» действия, масштаб и масштабность, «инструментальные» и «результативные» функции. Пространственные, объемные и плоскостные задачи.

7. Проектирование малых архитектурных форм.

Виды архитектурной пластики, материалы. Основные закономерности формообразования и декорирования.

8. Проектирование объемно-пространственной композиции.

Виды объемно-пространственной пластики, материалы. Основные закономерности формообразования и декорирования.

9. Проектирование декоративной композиции.

Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций. Типы композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные вариации

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс декоративная композиция является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: рисунок, дизайн, основы композиции в дизайне. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в формировании художественно-педагогической компетентности в области декоративной композиции являются:

- преподавание дисциплин «Рисунок», «Основы композиции в дизайне» в структурной взаимосвязи;
- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной основе;
- включение личностно-ориентированного подхода в обучение декоративной композиции, формирования индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого студента;
- использование проблемного моделирования, нацелившего деятельность учащегося на самостоятельное исследование в области теории и практики декоративной композиции и на создание «художественного изобретения».

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по декоративной композиции используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций:

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием нетрадиционных приемов.
2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и свободного выбора при решении творческих задач.
3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток информации).
4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению.
5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, совместной с преподавателем, групповой, коллективной).
6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с цветом.

Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой происходит сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение необходимых теоретических источников. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение глоссария по теме. Рассмотрение и анализ проектов декоративной композиции в соответствии с определенным критерием. Рассмотрение практик современных художников, изучение и анализ аналогов, опыта из соответствующего направления декоративной композиции, подбор и изучение литературы, периодических изданий и интернет-источников по теме. Выполнение упражнений по теме, выполнение контрольных работ, написание курсовой работы, подготовку к зачету и экзамену.

Темы занятий	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. Декоративная композиция и дизайн как форма проектного сознания. Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств.	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Декоративная композиция как организационная и содержательная категория.	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии

3. Типы и виды малых архитектурных форм в декоративной композиции.	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Объемно-пространственные композиции в декоративной композиции.	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Методы и приемы объемно-пространственного решения объекта.	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Функция как объект и фактор декоративной деятельности.	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Проектирование малых архитектурных форм.	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Проектирование объемно-пространственной композиции.	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
9. Проектирование декоративной композиции.	Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль ведется в ходе теоретических и практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация по декоративной композиции проводится в форме экзамена 2 курс 3 семестр (просмотр практической работы, выполненной в семестре).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Аркин, Д. Искусство бытовой вещи. - М.: Изогиз, 2016.
2. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития.- М.: Владос, 2014.
3. Никоненко, Н. М. Декоративно-прикладное творчество. Художественное оформление интерьера.- М.: Феникс, 2014.
4. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. - М.: Просвещение, 2015.

Дополнительная литература

1. [Грашин А.А.](#) Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды: (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов) : [учеб. пособие для архитектур. и дизайн. спец.] / А. А. Грашин. - 2-е изд. - Москва : Архитектура-С, 2004.
2. Варава Л.В. Декоративно-прикладное искусство. - Ростов-на-Дону: Феникс; Донецк: Кредо, 2007.
3. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: сборник научных трудов / УМО по худож.-пром. и декор.-прикл. образованию, Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. - Москва : МГХПУ им. Строганова, 2002.
4. Дизайн архитектурной среды. - Москва : Архитектура-С, 2004.
5. Дизайн: иллюстрир. словарь-справочник / Г. Б. Минервин [и др.] ; под общ. ред. Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко] ; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.), Каф. дизайн архитектур. среды». - Москва : Архитектура-С, 2004.
6. . Дизайн: история и теория: учеб. пособие : для студ. архитектур. и дизайн. спец. / Н. А. Ковешникова. - 5-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009.
7. [Ковешникова Н.А.](#) История дизайнера: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012.
8. [Крижановская Н.Я.](#) Основы ландшафтного дизайна/ Н. Я. Крижановская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
9. [Лаврентьев А.Н.](#) История дизайнера: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. - Москва : Гардарики, 2008.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2006.
11. Максимчук А.М. Предметы интерьера, сувениры и украшения из природных материалов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
12. [Михайлов С.М.](#) История дизайнера/ С. Михайлов. - Москва: Союз Дизайнеров России, 2004.
13. [Николаев В.А.](#) Ландшафтоведение: эстетика и дизайн / В. А. Николаев. - Москва : Аспект Пресс, 2003.
14. Основы композиции и дизайна мебели: учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин, Л. Г. Перельгина ; под ред. А. А. Барташевича. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004.
15. [Покатаев В.П.](#) Конструирование оборудования интерьера / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
16. [Покатаев В.П.](#) Интерьер и оборудование квартиры: практ. пособие / В. П. Покатаев. - Изд. 2-е, перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
17. [Протопопов В. В.](#) Дизайн интерьера / В. В. Протопопов. - Москва : Март ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2004.
18. [Сычева А.В.](#) Ландшафтная архитектура/ А. В. Сычева. - 3-е изд., испр. - Москва : Оникс, 2006.
19. [Тимофеев С.М.](#) Ландшафтный дизайн с использованием Bryce 6 / С. М. Тимофеев. - Москва : ЭКСМО, 2009.
20. [Шимко В.Т.](#) Основы дизайна и средовое проектирование/ В. Т. Шимко ; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.). - Москва : Архитектура-С, 2005.

21. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / [А. В. Иконников и др.]; под общ. ред. А. В. Иконникова ; Всесоюз. науч.-исследоват. ин-т техн. эстетики (ВНИИТЭ). - Москва : Стройиздат, 1990.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах (мастерских), оборудованных для работы с материалом и демонстрацией наглядных пособий. Для демонстрации приемов выполнения изображений используются современные интерактивные технологии (показ презентаций). С этой целью в кабинете используется переносное демонстрационное оборудование (ноутбук). Студенты на занятиях выполняют учебные работы на листах формата А4, А3 с помощью акварельных или гуашевых красок, кистей, палитры.

1. Столы и стулья, рабочее место преподавателя, доска и экран
2. Станки для обработки материалов.
3. Инструменты для обработки материалов.
4. Материалы.
5. Наглядные пособия (плакаты, репродукции художественных произведений, работы студентов).
6. Стеллажи для хранения студенческих работ.