

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Ю.А. Устименко
«05» сентября 2019 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Роспись по дереву**

Направление подготовки: **44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство**

Форма обучения: очная

Курс – 4

Семестр – А

Всего зачетных единиц – 4, часов – 144

Форма отчетности: зачет – А семестр

Программу разработал:
доцент Высоцкая Н.В.

Одобрена на заседании кафедры
«28» августа 2019 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой _____ В.И. Черткова

Смоленск
2019

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Роспись по дереву» относится к обязательной части Блока 1 обязательных дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль): Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.

Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами «Основы рисунка», «Основы живописи», «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «История народной культуры», «Основы народного художественного творчества».

Для дисциплин «Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Скульптура», «Теория и методика и обучения декоративно прикладному искусству», «Композиция в изобразительном искусстве», педагогической практики освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-6. Способен использовать научные знания в предметной области (профиль Декоративноприкладное искусство) в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы	Знать: - профессиональную терминологию, историю и теорию народного и декоративноприкладного искусства, хронологические и географические рамки направлений развития декоративно-прикладного искусства от древности до настоящего времени, значимые народные промыслы и центры ремесел; - научно-теоретические и методические основы различных видов декоративноприкладного искусства, законы композиции, цветоведения и формообразования, средства художественной выразительности; техники и технологии. Уметь: - анализировать произведения декоративно-прикладного искусства; - решать учебные и творческие задачи в собственной декоративной деятельности; - использовать знания, умения и навыки в предметной области (профиль «Декоративно-прикладное искусство») в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы; Владеть: - знаниями, умениями и навыками учебной и творческой деятельности по различным направлениям декоративно-прикладного искусства, - приемами обучения школьников декоративному искусству.

3. Содержание дисциплины

В рамках данной дисциплины рассматриваются теоретические вопросы по истории развития и современным тенденциям искусства росписи по дереву, особенностях данного вида искусства в различных странах; влияние развития производства на изменение техники и возможности росписи. На практических занятиях формируются навыки и умения использовать разнообразные техники и приемы росписи на плоских и объемных предметах. Изучаются следующие темы:

Роспись по дереву как вид декоративно-прикладного искусства. Традиционные виды росписи по дереву.

Вопросы композиции в искусстве росписи по дереву

Разработка композиции в круге по мотивам мезенской росписи

Выполнение росписи деревянной тарелки по разработанному эскизу

Разработка композиции в прямоугольнике по мотивам городецкой росписи

Выполнение росписи лопасти прялки по разработанному эскизу

Вопросы стилизации в искусстве росписи по дереву

Декор как средство выразительности

Сюжетная декоративная композиция

Орнаментальная декоративная композиция

Разработка авторской композиции росписи тарелки в технике плоскостной росписи

Выполнение росписи тарелки по разработанному эскизу

Разработка авторской композиции росписи шкатулки в технике плоскостной

росписи

Выполнение росписи шкатулки по разработанному эскизу

Разработка авторской композиции росписи разделочной доски в технике объемной

росписи

Выполнение росписи разделочной доски по разработанному эскизу

Разработка авторской композиции росписи матрешки в технике объемной росписи

Выполнение росписи матрешки по разработанному эскизу

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий			
			лекции	семинары	практические и лабораторные занятия	самостоятельная работа
1.	Роспись по дереву как вид декоративно-прикладного искусства. Традиционные виды росписи по дереву.	8			2	
2.	Вопросы композиции в искусстве росписи по дереву	8			2	6
3.	Разработка композиции в круге по мотивам мезенской росписи	8			2	6
4.	Выполнение росписи деревянной тарелки по разработанному эскизу	8			2	6
5.	Разработка композиции в прямоугольнике по мотивам городецкой росписи	8			2	6
6.	Выполнение росписи лопасти прялки по разработанному эскизу	8			2	6
7.	Вопросы стилизации в искусстве росписи по дереву	8			2	6
8.	Декор как средство выразительности	8			2	6

9.	Сюжетная декоративная композиция	8			2	6
10.	Орнаментальная декоративная композиция	8			2	6
11.	Разработка авторской композиции росписи тарелки в технике плоскостной росписи	8			2	6
12.	Выполнение росписи тарелки по разработанному эскизу	8			2	6
13.	Разработка авторской композиции росписи шкатулки в технике плоскостной росписи	8			2	6
14.	Выполнение росписи шкатулки по разработанному эскизу	8			2	6
15.	Разработка авторской композиции росписи разделочной доски в технике объемной росписи	8			2	6
16.	Выполнение росписи разделочной доски по разработанному эскизу	8			2	6
17.	Разработка авторской композиции росписи матрешки в технике объемной росписи	8			2	6
18.	Выполнение росписи матрешки по разработанному эскизу	8			2	6
	Итого за семестр	144			36	108

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа не предусмотрены.

Занятия семинарского типа

Лабораторные занятия 4 семестр

1. Роспись по дереву как вид декоративно-прикладного искусства.

Содержание: место и роль искусства росписи по дереву в декоративно-прикладном искусстве; история возникновения и развития росписи; виды росписи. Традиционные виды росписи по дереву: хохломская, городецкая, мезенская, северодвинская и др. росписи. Современное состояние искусства росписи по дереву.

Вопросы композиции в искусстве росписи по дереву

Содержание: понятие «композиция», декоративная композиция и ее составляющие (мотивы, орнаменты, сюжеты); ярусность композиций традиционных видов росписей.

Практическая работа:

1. Разбор различных видов построения композиций в расписных изделиях декоративно-прикладного искусства (прялки, ларцы, тарелки и т.д.)
2. Зарисовка основных композиционных схем.

2. Разработка композиции в круге по мотивам мезенской росписи

Содержание: символизм мезенской росписи от мифологических мировоззрений; ярусность композиции: каждый ярус – свой мир, в котором располагаются только свои символы, изображения.

Разработка центральной сюжетной композиции росписи тарелки; разработка орнаментальной декоративной композиции в полосе по краю тарелки.

Практическая работа: выполнение эскиза тарелки по мотивам мезенской росписи.

3. Выполнение росписи деревянной тарелки по разработанному эскизу

Практическая работа: выполнение росписи тарелки:

- грунтовка изделия;
- нанесение рисунка основных элементов композиции;
- обозначение рамки и ярусов композиции бордюром красного цвета;
- заполнение красным подмалевком всех ярусов композиции;
- выполнение черной прописки для всех ярусов;
- введение дополнительных черных и красных деталей для гармонии цвета (семантические знаки можно писать черной краской на красном подмалевке).

4. Разработка композиции в прямоугольнике по мотивам городецкой росписи

Содержание: виды композиции в городецкой росписи: цветочная композиция; цветочная композиция с включением мотива «конь» и «птица»; сюжетная композиция. Схемы цветочных композиций: цветочная полоса, букет, гирлянда, ромб, венок. Сюжеты городецкой росписи: свадьба, прогулки, чаепитие и др. Ярусность сюжетных композиций городецкой росписи: верхний ярус – основной сюжет; нижний ярус – сюжеты, направленные на раскрытие главной темы композиции; средний ярус – цветочная полоса.

Практическая работа: выполнение эскиза лопасти прялки с трехярусной сюжетной композицией по мотивам городецкой росписи.

5. Выполнение росписи лопасти прялки по разработанному эскизу

Практическая работа: выполнение росписи лопасти прялки:

- грунтовка изделия;
- нанесение рисунка основных элементов композиции;
- обозначение рамки и ярусов композиции декоративной полосой;
- заполнение подмалевком всех ярусов композиции;
- выполнение оживок для всех ярусов.

6. Вопросы стилизации в искусстве росписи по дереву

Содержание: стилизация как средство преобразования реальных объектов в декоративные; прием гиперболизации в стилизации; выделение общих черт, возникающих в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции: простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность; средства выразительности, используемые в стилизации: точка, штрих, линия, пятно, цвет.

Практическая работа: зарисовка стилизованных растительных мотивов с использованием различных графических средств выразительности.

7. Декор как средство выразительности

Содержание: понятие «декора»; декор и форма как единая система; законы построения абстрактной композиции с использованием декора.

Практическая работа: выполнение эскизов различных объектов (фруктов, листьев деревьев, насекомых и т.д.) с использованием декора.

8. Сюжетная декоративная композиция

Содержание: законы сюжетной декоративной композиции, понятие «целостность», «гармоничность», «контрастность»; выделение композиционного центра; использование тона и цвета в декоративной композиции.

Практическая работа: составление декоративной сюжетной композиции из двух объектов (цветы и бабочки, жуки и листья, деревья и птицы и т.д.)

9. Орнаментальная декоративная композиция

Содержание: законы построения орнаментальной композиции, понятие «ритм»; ритм в цвете, тоне, размере, повороте элементов орнаментальной композиции. Законы построения и особенности орнаментальной композиции в круге и сетке.

Практическая работа:

1. Составление декоративной орнаментальной композиции в полосе с использованием стилизованных мотивов.

2. Составление декоративной орнаментальной композиции в круге и сетке с использованием стилизованных мотивов.

10. Разработка авторской композиции росписи тарелки в технике плоскостной росписи

Содержание: различные виды техник выполнения плоскостной росписи (роспись по трафарету методом набивки, контурная роспись с применением рельефа и др.); инструменты и материалы, необходимые для выполнения росписи, особенности работы с ними; мотивы плоскостной росписи: орнамент, сюжетная композиция, цветочные мотивы и т.д.

Практическая работа:

1. Выполнение тренировочных упражнений с использованием различных видов техник плоскостной росписи.

2. Выполнение эскиза росписи тарелки с использованием любого мотива.

11. Выполнение росписи тарелки по разработанному эскизу

Практическая работа: выполнение росписи тарелки в выбранной технике плоскостной росписи.

12. Разработка авторской композиции росписи шкатулки в технике плоскостной росписи

Практическая работа: выполнение эскиза росписи шкатулки с использованием цветочного мотива.

13. Выполнение росписи шкатулки по разработанному эскизу

Практическая работа: выполнение росписи шкатулки в выбранной технике плоскостной росписи.

14. Разработка авторской композиции росписи разделочной доски в технике объемной росписи

Содержание: техника выполнения объемной росписи, инструменты и материалы, необходимые для росписи.

Практическая работа:

1. Тренировочные упражнения на выполнение объемной росписи.

2. Выполнение эскиза росписи разделочной доски с использованием любого мотива.

15. Выполнение росписи разделочной доски по разработанному эскизу

Практическая работа: выполнение росписи разделочной доски.

16. Разработка авторской композиции росписи матрешки в технике объемной росписи

Практическая работа: выполнение эскиза росписи матрешки.

17. Выполнение росписи матрешки по разработанному эскизу

Практическая работа: выполнение росписи матрешки в технике объемной росписи.

Самостоятельная работа

4 семестр

1. Роспись по дереву как вид декоративно-прикладного искусства.

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами

Вопросы композиции в искусстве росписи по дереву

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение зарисовок композиционных схем.

2. Разработка композиции в круге по мотивам мезенской росписи

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение эскиза тарелки.

3. Выполнение росписи деревянной тарелки по разработанному эскизу

Самостоятельная работа: завершение работы, покрытие изделия лаком.

4. Разработка композиции в прямоугольнике по мотивам городецкой росписи

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение эскиза лопасти прялки.

5. Выполнение росписи лопасти прялки по разработанному эскизу

Самостоятельная работа: завершение работы, покрытие изделия лаком.

6. Вопросы стилизации в искусстве росписи по дереву

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение зарисовок растительных мотивов.

7. Декор как средство выразительности

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение зарисовок эскизов с использованием декора.

8. Сюжетная декоративная композиция

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение сюжетной композиции.

9. Орнаментальная декоративная композиция

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение декоративной орнаментальной композиции в полосе, в круге и в сетке.

10. Разработка авторской композиции росписи тарелки в технике плоскостной росписи

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение эскиза росписи тарелки.

11. Выполнение росписи тарелки по разработанному эскизу

Самостоятельная работа: завершение росписи тарелки, покрытие изделия лаком.

12. Разработка авторской композиции росписи шкатулки в технике плоскостной росписи

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение эскиза росписи шкатулки.

13. Выполнение росписи шкатулки по разработанному эскизу

Самостоятельная работа: завершение росписи шкатулки, покрытие изделия лаком.

14. Разработка авторской композиции росписи разделочной доски в технике объемной росписи

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение тренировочных упражнений и эскиза разделочной доски.

15. Выполнение росписи разделочной доски по разработанному эскизу

Самостоятельная работа: завершение росписи разделочной доски, покрытие изделия лаком.

16. Разработка авторской композиции росписи матрешки в технике объемной росписи

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-ресурсами, завершение эскиза росписи матрешки.

17. Выполнение росписи матрешки по разработанному эскизу

Самостоятельная работа: завершение росписи матрешки, покрытие изделия лаком.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины студентом осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий при обсуждении вопросов по теме занятия, выполнении ими тренировочных упражнений.

Критерии оценки при текущем контроле выполнения работ:

«Зачтено»: представленные изделия должны отвечать следующим требованиям:

- Четкое соблюдение изображения всех элементов росписи.
- Грамотное распределение элементов композиции по ярусам.
- Композиционное равновесие, согласованность всех элементов композиции.
- Гармоничное тоновое и цветовое решение, отвечающее канонам росписи.
- Использование стилизации и декора в изображении.
- Ярко-выраженная смысловая нагрузка.
- Аккуратность исполнения.

«Не зачтено» работа представлена на низком художественном и профессиональном уровне, не отвечает эстетическим и художественным требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного искусства.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Зачет проводится в форме просмотра итоговых заданий: для зачета – росписи тарелки по мотивам мезенской росписи и росписи лопасти прялки по мотивам городецкой росписи, для экзамена – плоскостная роспись тарелки и шкатулки, объемная роспись разделочной доски и матрешки по авторским эскизам.

1. Требования к контрольным заданиям для зачета

На зачет должны быть представлены 6 творческих работ, выполненные в материале:

- тарелка по мотивам мезенской росписи
- лопасть прялки по мотивам городецкой росписи,
- тарелка, выполненные плоскостной росписью по авторским эскизам,
- шкатулка, выполненные плоскостной росписью по авторским эскизам,
- разделочная доска, выполненная объемной росписью по авторским эскизам.
- матрешка, выполненная объемной росписью по авторским эскизам.

«Зачтено»:

Выполнил все задания на высоком эстетическом уровне согласно перечисленным выше требованиям, владеет теоретическим программным материалом, знает этапы развития искусства росписи по дереву; традиционные русские промыслы росписи по дереву; материалы, приемы и техники исполнения росписи по дереву; умеет создавать изделия декоративно-прикладного искусства по мотивам традиционных промыслов росписи по дереву, а также с использованием авторских композиций на высоком профессиональном уровне; владеет теоретическим программным материалом, знает основы росписи по дереву для реализации образовательных программ по изобразительному искусству и в системе дополнительного образования.

«Не зачтено»:

Выполнил не все задания, или работы не соответствуют перечисленным выше требованиям, не владеет теоретическим программным материалом, не знает этапы развития искусства росписи по дереву; традиционные русские промыслы росписи по дереву; материалы, приемы и техники исполнения росписи по дереву, не умеет создавать изделия декоративно-прикладного искусства по мотивам традиционных промыслов росписи по дереву, а также с использованием авторских композиций; не владеет теоретическим программным материалом, знает основы росписи по дереву для реализации образовательных программ по изобразительному искусству и в системе дополнительного образования.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Махлина, С. Т. Теория и история народной художественной культуры : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496917> (дата обращения: 04.07.2022).

2. Хворостов, А. С. Художественная обработка дерева : учебник для вузов / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11129-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495131> (дата обращения: 04.07.2022).

7.2. Дополнительная литература

1. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). <http://znanium.com/bookread2.php?book=368082>

2. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство / Шауро Г.Ф., Малахова Л.О. - Мн.:РИПО, 2015. - 176 с.: <http://znanium.com/bookread2.php?book=947374>
3. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омеляненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=550003>
4. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 74 с. <https://biblio-online.ru/viewer/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797#page/76>
5. Эрдман О.Э. Народное декоративно-прикладное искусство: учебно-метод. пособие / О. Э. Эрдман ; М-во образования и науки РФ. Смоленск: СмолГУ, 2010. – 44 с.
- 6.
7. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М., 1977.
8. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Л.: Сов. художник, 1968. – 160с.: ил.
9. Вишневецкая В.М. Свободные кистевые росписи// Русское народное искусство Севера: сб. статей. Л.: Советский художник, 1968. С. 7-18.
10. Горяева Н.А., О.В. Островская. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. / Под ред. Б.М. Йеменского. - М.: Просвещение, 2000.
11. Двойникова Е.С., Лямин И.В. Художественные работы по дереву. М.: Высшая школа, 1972. - 248с.: ил.
12. Дубровин А.А., Соловьев Н.К. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы. М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2014. – 129 с.
13. Жегалова С.К. Роспись по дереву: Русское декоративное искусство / Под ред. А.И.Леонова. М.: Изд. Акад. Художеств СССР, 1965. - Т.3. - 424с.
14. Круглова, О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву : из собр. Загор. гос. ист.-худож. музея-заповедника / О. Круглова. - 4-е изд., перераб. - М. : Изобразит. искусство, 1983. - 26 с.Пальмина Л.Н. Северные узоры. Вып.1 Архангельск Изд. ПТУ им.М.В.Ломоносова, 2002. - 26с.
15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство»/ Г.М.Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 144 с.
16. Миненко Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 111 с.
17. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов: учеб. пособие для студентов вузов / М. С. Соколова. М.: ВЛАДОС, 2005. –303 с.
18. Тарановская Н. В. Русские прялки. / ГРМ. Альманах. Вып. 7. СПб., 2001. Без пагинации.- С. 158
19. Тимофеева, Л. Ф. Народные росписи Русского Севера : авт. прогр. творч. мастерской / Л. Ф. Тимофеева. - Архангельск : Правда Севера, 1998. - 31 с.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для активного включения студентов в учебный процесс, формирования и поддержания интереса на занятиях используются иллюстрирующие компьютерные программы, образцы портфолио, слайд-шоу, презентации, книги.

Справочный материал:

1. Городецкая роспись по дереву
http://studbooks.net/668321/kulturologiya/istoriya_gorodetskoy_ropisi
2. Мезенская роспись по дереву <http://art.mirtesen.ru/blog/43803269652/Russkie-narodnyie-ropisi:-Mezenskaya,-gorodetskaya,-zhostovskay>
3. Роспись по дереву. Мастер-классы
<https://www.livemaster.ru/masterclasses/ropis/ropis-po-derevu>
4. Особенности техники росписи по дереву
http://folkro.ru/userfiles/application_pdf/5698d28f258b9.pdf
5. Художественная роспись по дереву акриловыми красками
<http://www.tairtd.ru/information/blog/Rospis-po-derevu.html>

8. Материально-техническое обеспечение

Для реализации дисциплины используется учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная проектором, ноутбуком, экраном, наглядным материалом. Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оборудованный 12 компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian
2. Microsoft Office 2010 Russian

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022