

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАСТЕРСКИЙ ИНСТИТУТ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ
им. Ф.А. МОДОРОВА ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

Кафедра «Художественно-исполнительской и проектной деятельности»

РЕКОМЕНДОВАНО
предметной комиссией,
протокол №1
от 29.08.2019г.
Председатель ПК:
 Стружина Н.И.

Ю.В. Уколова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Мастера
2019 г

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС) по специальности **54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)**.

Организация-разработчик: МИЛМЖ ВШНИ.

Разработчики: Борисова В.Ю.,
кандидат педагогических наук, заместитель директора по НМР.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	8
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ	10
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	20
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	20

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование

лаковая миниатюрная живопись Мстёры

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности **54.02.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)** от 13 июля 2010 года; № 773.

Вид деятельности: 4.3.1. Творческая и исполнительская деятельность.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный цикл

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Технический рисунок	+	+						
2	Основы исполнительского мастерства	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Технология исполнения изделий ДПИ и НП	+	+	+	+	+	+	+	+

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Поскольку «Проектирование» – один из самых сложных и принципиально важных предметов в подготовке профессиональных художников любого вида изобразительного искусства, в том числе и декоративно-прикладного, то программа данной учебной дисциплины разработана как вариативная технология творческого развития будущих художников народных художественных промыслов, учитывающая индивидуальные художественно-интеллектуальные способности обучающихся.

Программа дисциплины продолжает формирование профессиональных компетенций творческого развития художника народных художественных

промыслов, начальным этапом формирования, которых является изучение тем по дисциплине «Основы композиции».

Главной целью учебной дисциплины «Проектирование» является развитие творческого мышления и умение создавать авторские произведения соответствующие профессиональной квалификации художника народных художественных промыслов.

Темы заданий дисциплины выстроены сообразно принципу от простого к сложному; структура уроков и алгоритм занятий предполагают обязательные практические и смешанные (теоретически-практические) типы занятий.

Смешанные занятия построены с учётом непосредственного сочетания теоретического изложения требований к выполнению учебных заданий и их практического выполнения.

На практических занятиях происходит практическое выполнение заданий по проектированию.

Задания программы по учебной дисциплине «Проектирование» взаимосвязаны с темами по дисциплине «Исполнительское мастерство».

Важнейшими задачами учебной дисциплины «Проектирование» являются:

- формирование профессионального интереса к освоению декоративной лаковой миниатюры;
- развитие навыков активной творческо-мыслительной деятельности и воображения;
- формирование профессиональной ответственности к инвариантным ценностям традиционного искусства;
- овладение знаниями законов, правил и способов композиционного построения и применением их в практической учебно-творческой деятельности;
- овладение навыками приёмов, способов составления композиций;
- выполнение проектов и живописных произведений в материале.

В процессе выполнения учебных заданий по «Основам композиции» у обучающихся начинает постепенно формироваться необходимый комплекс общих и профессиональных компетенций:

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии не только как художника – носителя народных художественных промыслов в целом, но и как художника в конкретном виде мстёрской лаковой миниатюрной живописи, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную учебную деятельность, выбирать типовые методы и способы в выполнении учебных заданий;

ОК 3. Отстаивать собственные предложения в стандартных и нестандартных ситуациях при выполнении учебного задания и нести за результат и качество выполнения работы ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Уметь работать творчески в коллективе, эффективно общаться с сокурсниками, преподавателями как руководителями учебного задания.

ОК 8. Самостоятельно выполнять поставленные преподавателем задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием.

1.5. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными (ПК) компетенциями:

ПК 1.2. Выполнять художественно-графические эскизы, отражающие особенности искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приёмов.

ПК 1.7. Владеть культурой начальной профессиональной терминологии в области профессионального рисунка.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

- значение проектирования в лаковой миниатюрной живописи на папье-маше;
- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства;
- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства;
- эстетические требования к выполнению заданий;
- правила, способы и приёмы выполнения композиционной схемы и рисунка композиции; разработки цветового решения;
- правила, способы и приёмы выполнения проекта.
- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству, профессиональную терминологию.

уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства;
- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства;
- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях Мстёрской лаковой миниатюрной живописи в практическую учебно-познавательную деятельность при выполнении самостоятельно

разработанных учебно-творческих рисунков и цветовых эскизов композиций; проектов;

- разрабатывать самостоятельные композиции на основе традиций и современных требований декоративно-прикладного искусства и выполнять по ним проекты;
- адаптироваться к условиям работы в первичном художественно-творческом интегрированном коллективе студентов и преподавателя;
- адекватно реагировать на оценку учебных работ, как со стороны преподавателей, так и студентов.

иметь навыки:

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий декоративно-прикладного искусства;
- приёмов и способов разработки композиционных схем;
- разработки графического и колористического решения декоративной композиции; проектов;
- использования специальной литературы;
- составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-прикладного искусства;
- владения профессиональной терминологией;
- использования специальной литературы.

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 390 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа;
- самостоятельная работа – 156 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	470
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	270
в том числе:	
теоретические занятия	
практические занятия	270
контрольные работы	
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	200
работа в поисковых системах: _yandex, Google, выполнение технических упражнений для постановки руки, зарисовок по теме, разработки эскизов, завершение учебно-аудиторных заданий.	200
<i>Итоговая аттестация проходит в форме просмотра (экзамена) с выставлением оценки по итогам просмотра.</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Проектирование».

Наименование разделов и тем 1	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 2	Объем часов 3	Уровень освоения** 4
Раздел I.	«Пейзажные композиции в иконописном стиле» (1к., 2сем.)	54	<i>продуктивный</i>
Тема 1.1.	«Пейзаж с архитектурой в стиле новгородской школы иконописи»	18	
	Содержание учебного материала		
	Практические занятия	18	
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся	21	
Тема 1.2.	«Пейзаж с архитектурой и животными в стиле строгановской школы иконописи»	18	<i>продуктивный</i>
	Содержание учебного материала		
	Практические занятия	18	
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся	23	
Тема 1.3	«Пейзаж с фигурами людей в стиле мстёрской школы иконописи»	18	<i>продуктивный</i>
	Содержание учебного материала		
	Практические занятия	18	
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся	24	
Раздел II	<u>Тематическая композиция в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи (2к. 3 сем.)</u>		
Тема 2.1.	Несложная сюжетная композиция.	54	
	Содержание учебного материала		<i>продуктивный</i>
	Практические занятия	54	
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся	48	
Раздел III	<u>Тематическая композиция. Мастера-основоположники мстёрской лаковой миниатюрной живописи (особенности художественного стиля) (2к. 4сем.)</u>		<i>Продуктивный</i>
Тема 3.1.	Средней сложности композиция. Мастера-основоположники мстёрской лаковой миниатюрной живописи (особенности художественного стиля).	90	
	Содержание учебного материала		
	Практические занятия	90	
	Контрольные работы		

	Самостоятельная работа обучающихся	46	продуктивный
Раздел IV	<u>Тематическая композиция. Классический стиль мстёрской лаковой миниатюрной живописи (3к. 5сем).</u>	72	
Тема 4.1.	Содержание учебного материала 1. Многоплановая композиция средней сложности 2. Тематическая орнаментальная композиция средней сложности		
	<u>Тематическая композиция. Классический стиль мстёрской лаковой миниатюрной живописи (3к., 5сем).</u>		
	Тема по выбору: а). Многоплановая композиция средней сложности. б). Тематическая орнаментальная композиция средней сложности	72	
	Содержание учебного материала		
	Практические занятия	72	
	Контрольные работы		
	Самостоятельная работа обучающихся	38	
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)			*
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)			*
	Всего:	470	

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
2. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2.3. Содержание разделов дисциплины «Проектирование»

Вводная беседа .

Понятие «Проектирование». Проектирование как особый вид мыслетворческой деятельности. Значение данной учебной дисциплины в профессиональном образовании будущих художников народных художественных промыслов и, в частности мастеров мстёрской лаковой миниатюрной живописи; сущность и содержание дисциплины; её связь с другими учебными дисциплинами. Темы и основные виды учебных заданий. Требования, предъявляемые к выполнению учебных заданий по данной дисциплине. Материалы и инструменты. Организация рабочего места обучающегося.

Ключевые понятия (слова): проектирование, мыслетворческая деятельность.

Раздел I. «Пейзажные композиции в иконописном стиле»

Тема 1.1. «Пейзаж с архитектурой в стиле новгородской школы иконописи».

Основные сущностные характеристики и признаки изобразительной системы христианского живописного искусства. Изобразительные особенности иконописи Новгородской школы 15-16 веков. Понятие «Трёхмерное пространство». Понятие «Двухмерное пространство». Понятие «Одномерное» или «Плоскостное пространство». Понятие «Условное одноплановое пространство». Понятие «Плоскостная композиция». Обратная перспектива. Способы и приёмы классической древнерусской (новгородской) иконографической стилизации. Символика и стилизация. Понятия: «Символ», «Аллегория», «Абстракция», «Обобщение», «Стиль», «Стилизация». Способы и приёмы стилизации в иконографии. Грамматические правила и выразительные возможности использования языка символов и аллегорий в раскрытии темы композиции. Понятие «Масштабирования» в иконографической композиции. Понятие «Эмоциональная выразительность композиции». Понятие «Пластическая выразительность формы». Способы и приёмы компоновки одноплановой плоскостной композиции. Понятия «Тема» и «Сюжет». Выбор сюжета для композиции. Взаимодействие формы и содержания в композиции. Понятия «Художественный образ» и «Идейно-смысловое содержание». Степень раскрытия разработанного в проекте художественного образа идейно-смысловому содержанию сюжета, взятого за тематическую основу.

Последовательность, способы и требования по выполнению заданий темы.

Ключевые понятия (слова): трёхмерное пространство, двухмерное пространство, одномерное пространство, плоскостное пространство,

условное одноплановое пространство, плоскостная композиция, символ, аллегория, абстракция, обобщение, стиль, стилизация, масштабирование, изобразительная система, христианское живописное искусство, Новгородская иконопись 15-16 веков, обратная перспектива, эмоциональная выразительность, пластическая выразительность, тема, сюжет, художественный образ, идейно-смысловое содержание.

Цель заданий данной темы:

- выполнить проект эскиза композиции в стиле новгородской школы иконописи (в технике линейного рисунка и плоскостной раскладки цвета) **на тему: «Волшебный сад» (по мотивам сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» или сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»).**

Задачи:

- выяснить особенности изобразительной системы новгородской школы иконописи;
- определиться с темой сюжета её главным образом («героем»);
- найти в ряду поисково-иллюстративного материала опорный вариант для собственной композиционной схемы и колористического решения.

Задание №1.

Тема занятий: «Разработка композиционной схемы и рисунка композиции пейзажа с архитектурой в стиле Новгородской иконописи (15-16 вв)».

(формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения;
- выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;
- определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- отработать рисунок в деталях.

• **Задание №2.** Выполнить чистовой рисунок композиции (формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению тонового и цветового эскиза.

Задание №3. Разработать тоновой эскиз композиции (формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Выполнить работу по поиску тонального решения.

Задание №4. Выполнить чистовой тоновой эскиз по утверждённому варианту (формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Выполнить чистовой эскиз.

Задание №5. Разработать цветовой эскиз композиции (формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Разработать цветовой эскиз композиции (поиск колористического решения); данное задание выполняется в диапазоне холодных цветов.

Задание №6. Выполнить завершающий тему эскиз проекта композиции с раскладкой цветowych плоскостей.

Тема 1.2. Пейзаж с архитектурой и животными. Иконография «Строгановской школы иконописи» 17 века.

Строгановская школа иконописи. Изобразительные особенности иконографии т.н. «Строгановских писем» 16-17 веков.

Понятие «Условное многоплановое пространство». Понятие «Плоскостная многоплановая композиция». Способы и приёмы классической древнерусской иконографической стилизации позднейшего периода. Способы и приёмы компоновки многоплановой плоскостной композиции.

Последовательность, способы и требования по выполнению заданий темы.

Ключевые понятия (слова): Строгановская школа иконописи, условное многоплановое пространство, плоскостная многоплановая композиция.

Цель заданий данной темы:

- выполнить проект эскиза композиции с архитектурой и животными в стиле «Строгановских писем» (в технике линейного рисунка и плоскостной раскладки цвета) **на тему: «Конёк-горбунок» (по мотивам сказки П.П. Ершова).**

Задачи:

- выяснить особенности изобразительной системы строгановской школы иконописи;
- определиться с темой сюжета её главным образом («героем»);
- найти в ряду поисково-иллюстративного материала опорный вариант для собственной композиционной схемы и колористического решения.

Задание №1. Разработать композиционную схему и рисунок композиции пейзажа с животными.

(формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах

распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения;

- выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;
- определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- отработать рисунок в деталях.

Задание №2. Выполнить чистовой рисунок.

(формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- Подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению цветового эскиза.

Задание №3. Разработать тоновой эскиз композиции.

(формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Выполнить работу по поиску тонального решения.

Задание №4. Выполнить чистовой тоновой эскиз композиции.

(формат А4, горизонтальное расположение листа):

Задание №5. Разработать цветовой эскиз композиции.

(формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Выполнить работу по поиску колористического решения (данное задание выполняется в диапазоне тёплых цветов).

Задание №6. Выполнить завершающий тему эскиз проекта композиции с раскладкой цветовых плоскостей.

Тема 1.3. «Пейзаж с фигурами людей в стиле мстёрской школы иконописи (19 - нач. 20 века)».

Мстёрская школа иконописи. Изобразительные особенности Мстёрской иконописи 19 – начала 20 веков. Понятие «Условно перспективное пространство». Понятие «Условно перспективная пейзажная композиция». Способы и приёмы иконописной стилизации в мстёрской пейзажной иконе. Способы и приёмы компоновки условно перспективной пейзажной композиции.

Последовательность, способы и требования по выполнению заданий темы.

Ключевые понятия (слова): мстёрская пейзажная икона 19 – начала 20 веков, условно перспективное пространство, условно перспективная пейзажная композиция.

Цель заданий данной темы:

- разработать композиционную схему и рисунок композиции пейзажа с архитектурой, животными и фигурами людей (1-2 фигуры) в стиле мстёрской иконописи (в технике линейного рисунка и плоскостной раскладки цвета) **на тему: «Василиса Премудрая» (по мотивам русской народной сказки «Василиса Премудрая»);**

Задачи:

- выяснить особенности изобразительной системы мстёрской школы иконописи;
- определиться с темой сюжета её главным (главными) «героем»;
- найти в ряду поисково-иллюстративного материала опорный вариант для собственной композиционной схемы и колористического решения.

Задание №1. Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения.

(формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;
- определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- отработать рисунок в деталях.

Задание №2. Выполнить чистовой рисунок.

(формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению цветового эскиза.

Задание №3. Разработать тоновой эскиз композиции.

(формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Выполнить работу по поиску тонального решения.

Задание №4. Выполнить чистовой тоновой эскиз композиции.

(формат А4, горизонтальное расположение листа):

Задание №5. Разработать цветовой эскиз композиции.

(формат А4, горизонтальное расположение листа).

- Выполнить работу по поиску колористического решения (данное задание выполняется в диапазоне тёплых цветов).

Задание №6. Выполнить завершающий тему эскиз проекта композиции с раскладкой цветовых плоскостей.

Раздел II. Тематические композиции в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи (2к. 3 сем.)

Тема 2.1. Несложная сюжетная композиция.

Тематическая несложная композиция в стиле иконографии с включением рисунка фигур человека (2-3 и (или) более), а также животных, архитектуры и других элементов, отражающих тему композиции.

Способы и требования выполнения проекта композиции в иконописной исполнительской технике с соблюдением основных технологических приёмов письма. Понятие «Теневая роспись» и «Тоновая моделировка» в декоративной композиции в стиле иконографии как элементы росписи. Отрисовка форм и элементов композиции теневой росписью и тоновая моделировка. Понятие «Плави» и «Разделки» в декоративной композиции в стиле иконографии как элементы росписи. Отрисовка форм и элементов композиции теневой росписью и тоновая моделировка. Моделировка форм и элементов композиции плавями и разделками. Последовательность работы, способы и требования выполнения проекта композиции в иконописной исполнительской технике с соблюдением основных технологических приёмов письма.

Ключевые понятия (слова): теневая роспись, тоновая моделировка, моделировка форм, плави, разделки.

Цели заданий данной темы:

- разработать композиционную схему и рисунок композиции пейзажа с архитектурой, животными и фигурами людей (1-2 фигуры) в иконографическом стиле **на тему: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (по мотивам русской былины «Илья Муромец»);**

- выполнить проект эскиза композиции в технике линейного рисунка, плоскостной раскладки цвета, теневой росписью и тоновой моделировкой; с применением всех основных элементов росписи.

Задание №1 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения;
- Выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;
- Определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- Отработать рисунок в деталях.

Задание №2 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- Выполнить чистовой рисунок;
- Подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению цветового эскиза.

Задание №3 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать тоновой эскиз композиции (поиск тонального решения);

Задание №4 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать цветовой эскиз композиции (поиск колористического решения); данное задание выполняется в диапазоне холодных цветов.

Задание №5 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Выполнить проект эскиза композиции с раскладкой цветowych плоскостей.
- с теневой росписью и тоновой моделировкой;
- с моделировкой плавями и разделками в узловых и центральных эпизодах композиции.

Раздел III. Тематическая композиция. Мастера-основоположники мстёрской лаковой миниатюрной живописи (особенности художественного стиля) (2к., 4сем.)

Тема 3.1. Средней сложности композиция. Мастера-основоположники мстёрской лаковой миниатюрной живописи (особенности художественного стиля).

Тематическая композиция средней сложности в стиле мастеров-основоположников мстёрской лаковой миниатюрной живописи с включением рисунка фигур человека (2-3 и (или) более), а также животных, архитектуры и других элементов, отражающих тему композиции.

Понятие «Исполнительская техника конкретного мастера-основоположника». Проект композиции, выполненный в исполнительской технике конкретного мастера-основоположника (по выбору) с соблюдением основных технологических приёмов письма. Понятия: «Сборка работы», «Филёнки». Требования к подписям и орнаментальному оформлению работы.

Последовательность, способы и требования по выполнению заданий темы.

Ключевые понятия (слова): исполнительская техника, сборка работы, филёнки, подписи, орнаментальное оформление работы.

Цели заданий данной темы:

- разработать эскиз композиции средней сложности на тему литературного произведения из русского фольклора в стиле мастеров-основоположников

мстёрской лаковой миниатюрной живописи **на тему: «Перевоз Дуня держала» (по мотивам русской народной песни);**

- выполнить проект эскиза композиции с соблюдением основных технологических приёмов письма и исполнительской техники конкретного мастера, чей образец-миниатюра взят за основу собственно-творческой работы.

Задание №1 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения;
- Выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;
- Определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- Отработать рисунок в деталях.

Задание №2 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- Выполнить чистовой рисунок;
- Подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению цветового эскиза.

Задание №3 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать тоновой эскиз композиции (поиск тонального решения);

Задание №4 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать цветовой эскиз композиции (поиск колористического решения); данное задание выполняется в диапазоне холодных цветов.

Задание №5 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Выполнить проект эскиза композиции с раскладкой цветowych плоскостей.
- с теневой росписью и тоновой моделировкой;
- с моделировкой плавями и разделками.

Задание №6 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Завершить выполнение проекта композиции:
 - а). выполнить сборку работы;
 - б). оформить работу: отвести филёнки, сделать подписи;
 - в). написать орнамент.

Раздел IV Тематическая композиция. Классический стиль мстёрской лаковой миниатюрной живописи (Зк., 5сем).

Тема 4.1. по выбору:

- а). Многоплановая композиция средней сложности.**

б). Тематическая орнаментальная композиция средней сложности

Тема 4.1.а: Многоплановая композиция средней сложности.

Тематическая композиция средней сложности в стиле классического искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи с включением рисунка фигур человека (2-3 и (или) более), а также животных, архитектуры и других элементов, отражающих тему композиции. Проект композиции, выполненный в исполнительской технике одного из мастеров-классиков мстёрской лаковой миниатюрной живописи (по выбору). Последовательность, способы и требования по выполнению заданий темы.

Цели заданий данной темы:

- разработать эскиз композиции средней сложности на тему русской былины «Садко» в стиле одного из классиков мстёрской лаковой миниатюрной живописи (мастера-основоположника или современного ведущего художника промысла);
- выполнить проект композиции с соблюдением технологических приёмов письма и исполнительской техники конкретного мастера, чей образец-миниатюра взят за основу собственно-творческой работы.

Задание №1 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения;
- Выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;
- Определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- Отработать рисунок в деталях.

Задание №2 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- Выполнить чистовой рисунок;
- Подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению цветового эскиза.

Задание №3 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать тоновой эскиз композиции (поиск тонального решения);

Задание №4 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать цветовой эскиз композиции (поиск колористического решения); данное задание выполняется в диапазоне холодных цветов.

Задание №5 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Выполнить проект эскиза композиции с раскладкой цветowych плоскостей.
- с теневой росписью и тоновой моделировкой;
- с моделировкой плавями и разделками.

Задание №6 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Завершить выполнение проекта композиции:
 - а). выполнить сборку работы;
 - б). оформить работу: отвести филёнки, сделать подписи;
 - в). написать орнамент.

Тема 4.1.6: Тематическая орнаментальная композиция средней сложности

Тематическая композиция средней сложности в стиле классического орнаментального искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи, отражающая тему композиции. Понятия: «Мстёрский или «юринский» орнамент», «Плафонная композиция». Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Плафонная композиция. Линейный орнамент. Моделировка золотом.

Проект композиции, выполненный в исполнительской технике мастера-основоположника мстёрского орнамента Е.В. Юрина или современных ведущих художников-орнаменталистов мстёрского художественного промысла. Последовательность, способы и требования по выполнению заданий темы.

Ключевые понятия (слова): натюрморт как жанр изобразительного искусства, мстёрский или «юринский» орнамент, плафонная композиция, моделировка золотом, линейный орнамент.

Цели заданий данной темы:

- разработать эскиз орнаментальной композиции средней сложности на тему «Букет цветов» в стиле мастера-основоположника мстёрского орнаментального искусства Е.В. Юрина или современных ведущих художников-орнаменталистов;
- выполнить проект композиции с соблюдением технологических приёмов письма и исполнительской техники конкретного мастера, чей образец-миниатюра взят за основу собственно-творческой работы.

Задание №1 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Определить на плоскости листа формата А4 параметры изобразительной плоскости и в её границах в общих чертах распределить основные объёмы элементов композиции следуя правилам композиционного построения;
- Выполнить работу по коррекции композиционной схемы с учётом законов масштабности и равновесия;

- Определить в основных чертах рисунок композиционной схемы;
- Отработать рисунок в деталях.

Задание №2 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Калькировать отработанный в деталях рисунок;
- Выполнить чистовой рисунок;
- Подготовить кальку с переведённым рисунком для дальнейшей работы по выполнению цветового эскиза.

Задание №3 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать тоновой эскиз композиции (поиск тонального решения);

Задание №4 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Разработать цветовой эскиз композиции (поиск колористического решения); данное задание выполняется в диапазоне холодных цветов.

Задание №5 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Выполнить проект эскиза композиции с раскладкой цветowych плоскостей.
- с теневой росписью и тоновой моделировкой;
- с моделировкой плавями и разделками.

Задание №6 (формат А4, горизонтальное расположение листа):

- Завершить выполнение проекта композиции:
 - а). выполнить сборку работы;
 - б). оформить работу: отвести филёнки, сделать подписи;
 - в). написать орнамент.

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Балльно-рейтинговая оценка.

Балльная оценка учебной деятельности осуществляется путем оценивания выполнения каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. Учебная дисциплина разбивается на отдельные задания.

По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке.

1. Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий, оригинальности идеи, сроков выполнения задания, посещаемости занятий, предоставлении сбора материала и зарисовок в полном объеме.
2. Оценка “хорошо” (71-85 баллов) выставляется при среднем художественном уровне выполнения задач по теме и предоставлении в неполном объеме сбора материала и зарисовок
3. Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов) выставляется при слабом художественном качестве работ и неполном объеме предоставленного сбора материала и зарисовок, плохой посещаемости занятий.
4. Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебно-творческих заданий, плохой посещаемости занятий

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина реализуется в мастерской

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- столы, стулья, шкаф для хранения материалов и инструментов;
- учебно-методический комплекс дисциплины, рабочие учебные программы дисциплины, учебные пособия и учебники, методические рекомендации по основам композиции, ПК.
- материалы и инструменты: бумага, карандаши, краски, кисти.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Основная литература:

Борисова В.Ю., Максимович В.Ф. (под науч. ред.). Проектирование: Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – «Художественная роспись – мстёрская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше». – СПб.: ВШНИ, 2014. – 136 с.

2. Дополнительная литература

1. Барышников А.П., Лямкин И.В. Основы композиции: Учеб. пособие для художественно-ремесленных училищ. – М.: Всесоюзное учебно-педагогическое издательство ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ, 1951. – 189 с., ил.
2. Воронова О. Лаковая миниатюра Мстёры. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 133 с.
3. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок Живопись Композиция: Учебно-метод. пособие для подготовительных

- курсов оп специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство» / науч. Рецензент М.Ю. Спирина канд. ист.наук, О.Н. Холина канд.пед. наук – В 2-х ч. – М.: Московский филиал Институт традиционного прикладного искусства, 2007.
4. Дмитриев Н.Г. Мстёра рукотворная. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 440 с.
 5. Искусство Мстёры: Каталог экспозиции Мстёрского художественного музея / Авт.-сост. Г.Н. Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: Покрова, 1996. – 232 с.
 6. Искусство Мстёры / Ред. А. Лакс. – С-Пб.: Palace Edition, 1997. – 31 с.
 7. Искусство Мстёры / Авт.-сост. И. Богуславская, М. Захарова, И. Сосновцева. - СПб.: ГРМ, 1997. – 31 с., ил.
 8. Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстёры. – Л.: Художник РСФСР, 1972. – 167 с., ил.
 9. Розова Л.К. Евгений Васильевич Юрин. Мастер в народном промысле мстёрской художественной миниатюры. – Л.: Художник РСФСР , 1982 – 117 с., ил.
 10. Русская лаковая миниатюра / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – Калининград: Янтарный сказ, 2003. – 152 с., ил.
 11. Русская лаковая живопись. XXI век: Альбом / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – М.: Интербук-бизнес, 2006. – 191 с., ил.
 12. Соловьёва Л.Н. Лаковая миниатюра. Мстёра. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 152 с., ил.
 13. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд». – М.: Просвещение, 1979. – 303 с., ил.