

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПМ.01 Художественно – творческая деятельность

МДК 01.04 ДЕКОРАЦИОННАЯ ЖИВОПИСЬ

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство
(по виду Художественно-бутафорское оформление спектакля)
углубленная подготовка

Нижний Новгород
2020 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа МДК.01.04 Декорационная живопись разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду художественно-бутафорское оформление спектакля).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчик:
Котова Э.Е., преподаватель высшей квалификационной категории.

Оглавление

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	4
1.1. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы:.....	4
1.2. Цели и задачи.....	4
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы.....	6
1.5. Основные виды учебных занятий:.....	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ.....	6
МДК.01.04 Декорационная живопись.....	6
2.1. Объем и виды учебной работы.....	6
2.2 Тематический план.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	13
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.....	13
3.2 Информационное обеспечение обучения.....	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ.....	13
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ.....	15

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК 01.04 ДЕКОРАЦИОННАЯ ЖИВОПИСЬ

1.1. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы: МДК.01.04 «Декорационная живопись» входит в ПМ.01 Художественно – творческая деятельность.

1.2. Цели и задачи курса

Целью является подготовка специалиста в области театрально-декорационного искусства, владеющего знаниями истории развития декорационной живописи, методами и способами изготовления живописных декораций – классическими и с использованием современных материалов и технологий.

Задачи курса:

1. Понимание развития декорационной живописи от античности до наших дней, свободное ориентирование в художественных и живописных стилях. Владение навыками изготовления живописных декораций, наработанными театральными художниками прошлого.
2. Развитие образного мышления, необходимого при создании творческих проектов. Применение на практике полученных знаний и современных материалов и технологий.
3. Самостоятельно находить решения для различных творческих задач, применяя практические и теоретические знания. Умение организовать свою работу и работу в коллективе.

1.3. Планируемые результаты освоения МДК

Особое значение МДК имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Формулировка личностных результатов	Код личностных результатов
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11

По окончании изучения МДК, выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование результата обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 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	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1.	Использовать графические композиционные и живописные приемы в решении творческих замыслов и задач.
ПК 1.2	Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу художника-постановщика.
ПК 1.3	Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4.	Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов.
ПК 1.5.	Оформлять выставочные проекты.
ПК 1.6.	Использовать мультимедийные технологии в создании профессиональных проектов.

В результате освоения МДК студент *должен уметь*:

- создавать декорационные живописные полотна, работать с цветом и цветовыми композициями;
- создавать живописное произведение в декоративной манере;
- применять основы художественной живописной практики; использовать закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею;
- законы восприятия цветовой композиции;
- создавать живописные композиции с учётом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия;
- определять назначение предмета декорационного искусства;
- передавать при изображении предметов в стилизации пропорции и характер формы;
- обогащать изображение предметов декоративными элементами росписи;
- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и обосновывать свой выбор;
- решать художественно-творческие задачи на основе творческих принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация);

- применять средства компьютерной графики в процессе художественного оформления спектакля;
 - находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.
- В результате освоения МДК студент *должен знать*:
- основы декорационной живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями;
 - основы художественной живописной практики;
 - закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в декорационном живописном произведении;
 - законы восприятия цветовой композиции;
 - методы создания живописных композиций с учётом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия, принципы практического применения основных законов декорационной живописи в профессиональной деятельности;
 - об истории, традициях, влияния культуры на развитие театрального искусства;
 - о декорационном искусстве, его особенностях и законах.
- 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:**
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов.
 Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 24 часа.
 Обязательная нагрузка студента -74 часа.
 Время изучения: 5-6 семестры.
 Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет.
- 1.5. Основные виды учебных занятий:** уроки и практические занятия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.04 Декорационная живопись

2.1. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	74
<i>В том числе:</i>	
практические занятия	58
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	24
Итоговая аттестация в форме дифф. зачета (6)	

2.2 Тематический план

№ тем п/п	Наименование тем	Кол-во часов
3 курс 5 семестр		32(10Т+22ПЗ)
1.	Использование живописи в театральных постановках прошлых эпох.	2Т
2.	Развитие декорационной живописи в 16-17 веках	2Т
3.	Декорационная живопись 18-19 веков	2Т
4.	Живописцы, работающие в театре конца 19 – начала 20 века	2Т
5.	Возникновение профессии художник-постановщик.	2
6.	Приёмы оформления спектаклей различных направлений.	2
7.	Живописное оформление в советских постановках.	2
8.	Художники-постановщики довоенного периода СССР.	2
9.	Художники-постановщики послевоенного периода СССР.	2

10.	Современное искусство сценографии.	2
11.	Сценография театра кукол сегодня.	2
12.	Использование живописных декораций в современном театре	2Т
13.	Современные приёмы оформления спектаклей.	2
14.	Технические возможности сценографии.	2
15.	Использование искусства живописи с применением современных технологий.	2
16.	Возможности развития декорационной живописи.	2
3 курс 6 семестр		42 (6Т+36ПЗ)
1.	Работа над драматургией	2
2.	Сбор исторического материала для работы	2
3.	Изучение материально - культурной среды	2
4.	Сценическое пространство	2
5.	Цвет и свет	2
6.	Художественная выразительность	2
7.	Приёмы оформления	2
8.	Оборудование и технология	2Т
9.	Техника живописи	2Т
10.	Техника клеевой живописи	2Т
11.	Роспись бытовой павильонной декорации	2
12.	Роспись декоративной павильонной декорации	2
13.	Роспись фактурной павильонной декорации	2
14.	Виды мягких декораций	2
15.	Роспись мягких декораций	2
16.	Изготовление живописных мягких декораций	2
17.	Апликационные декорации	2
18.	Ажурные декорации.	2
19.	Витражи в сценическом оформлении	2
20.	Гобелены в оформлении спектакля.	2
21.	Дифф. зачет	2
	Всего	74

2.3. Содержание МДК.01.04 Декорационная живопись

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
	3 курс 5 семестр	32	
Раздел I. История развития театрально-декорационной живописи.			
Тема 1. Использование живописи в театральных постановках прошлых эпох.	Причины возникновения и развития народного искусства, его законы, история, особенности и влияние традиций, вероисповедания и культуры определённого этноса на художественно-выразительные средства декоративного искусства. Понятие «декоративное», его развитие и назначение, национальные особенности, «прикладное», его развитие, назначение в народном искусстве. Живописные декорации в античном театре. Отражение театральных постановок средневекового театра в работах Брейгеля и Босха. Использование расписных декораций в церковном и площадном театрах средневековья.	2	1
Тема 2. Развитие декорационной живописи в 16-17 веках	Влияние достижений эпохи Ренессанса на развитие театра. Появление перспективы в живописных декорациях. Жанровая принадлежность декорационного оформления.	2	-
Тема 3. Декорационная живопись 18-19 веков	Развитие сцены-коробки. Живописные кулисы и задники. Развитие театральной машинерии.	2	1
Тема 4. Живописцы, работающие в театре конца 19 – начала 20 века	Знакомство с театральными работами Бакста, Сомова, Головина, Билибина, Кустодиева.	2	1
	Самостоятельная работа 1. Изучение жизни и театрального творчества одного из живописцев конца 19-начала 20века. Устное сообщение.	4	
Тема 5. Возникновение профессии художник-постановщик.	ПЗ 1. Предпосылки возникновения профессии. Рождение режиссёрского театра. Особенности профессиональных навыков. Условия творческой работы.	2	2
Тема 5. Приёмы оформления спектаклей различных	ПЗ 2. Два направления русской школы, их характеристика. Способы передачи образа спектакля московской и Санкт-Петербургской школ. Примеры оформления спектаклей	2	2

направлений.	представителей разных школ. Конструктивное и живописное направления.		
Тема 5. Живописное оформление в советских постановках.	ПЗ 3. Использование мирового наследия живописи в оформлении постановок театров, созданных революцией 1917 года. Новые идеи в сценографии и их воплощение.	2	2
Тема 5. Художники-постановщики довоенного периода СССР.	ПЗ 4. Декорационное оформление спектаклей в условиях направления социалистического реализма. Особенности образного решения театрального, сценического пространства.	2	2
	Самостоятельная работа 2. Изучение жизни и театрального творчества одного из советских художников-постановщиков первой половины 20 века.	4	
Тема 5. Художники-постановщики послевоенного периода СССР.	ПЗ 5. Влияние новой драматургии и новых направлений в режиссуре на работы молодых художников-постановщиков. Разнообразие творческих приёмов, образных решений спектаклей.	2	2
	Самостоятельная работа 3. Изучение жизни и театрального творчества одного из советских художников-постановщиков второй половины 20 века.	4	
Тема 5. Современное искусство сценографии.	ПЗ 6. Влияние современных технологических достижений на восприятие и создание художественного образа спектакля. Современные решения классики драматургии.	2	2
Тема 5. Сценография театра кукол сегодня.	ПЗ 7. Особенности ширмового оформления классического спектакля театра кукол. Открытое пространство театра кукол – принципы и методы оформления. Технические возможности для создания игрового пространства театра кукол.	2	2
Тема 5. Использование живописных декораций в современном театре	Традиционные технологии для классических постановок. Живописные задники, выполненные в других технологиях (фотопечать, проекция и др).	2	1
	Самостоятельная работа 4. Изучение театрального творчества одного из современных художников-постановщиков.	4	
Тема 13. Современные приёмы оформления спектаклей	ПЗ 8. Знакомство с использованием современных материалов в современном театральном производстве. Использование компьютерных технологий в изготовлении декораций.	2	
Тема 14 Технические возможности сценографии.	ПЗ 9. Знакомство с новыми видами изготовления мягких и жёстких декораций. Новые материалы в театральном производстве. Новинки светового оборудования.	2	2
Тема 15. Использование	ПЗ 10. Использование компьютерных программ для создания эскизов живописных	2	2

искусства живописи с применением современных технологий.	декораций, 3D моделей оформления сценического пространства, разработки рабочих чертежей.		
Тема 16. Возможности развития декорационной живописи.	Актуальность декорационной живописи в современном театре.	2	2
Раздел 2. Живописные декорации в спектакле	3 курс 6 семестр	42	
Тема 2.1. Работа над драматургией	ПЗ 11. Важный этап работы над оформлением спектакля – изучение пьесы. Влияние жанра на декорационное оформление. Отражение авторских ремарок и характеристик, заложенных в тексте драматургии, в декорационном оформлении.	2	1
Тема 2.2. Сбор исторического материала для работы	Этапы изучения исторических источников в работе над созданием оформления спектакля: история создания пьесы, время в драматургии.	2	1
Тема 2.3. Изучение материально - культурной среды	История архитектуры, материальной культуры, история костюма, причёски. Бытовые особенности времени.	2	1
	Самостоятельная работа 5. Сбор исторического и бытового материала для выбранной пьесы.	4	
Тема 2.4. Сценическое пространство	ПЗ 12. Зависимость сценографического решения и композиции декорационного оформления от заданного театрального пространства. Горизонтальный, вертикальный и диагональный ритмы сценического пространства.	2	2
Тема 2.5. Цвет и свет	ПЗ 13. Влияние цветового решения декорации на зрительское восприятие. Колористическое решение декорационного оформления и его возможности в передаче времени и атмосферы спектакля. Роль светового оформления в спектакле (точечный, общий, художественный).	2	2
Тема 2.6. Художественная выразительность	ПЗ 14. Применение сценических эффектов в декорационном оформлении спектакля. Варианты сценических эффектов, используемые в театральных постановках прошлого и в современном театре.	2	2
Тема 2.7. Приёмы оформления	ПЗ 16. Основные приёмы и виды сценического оформления, и их отличительные характеристики.	2	2

	Самостоятельная работа 6. Выполнение набросков к выбранной пьесе.	4	
Раздел 3. Технология изготовления декорационной живописи			
Тема 3.1. Оборудование и технология	ПЗ 17. Красители, применяемые в декорационной живописи и их свойства. Грунты и проклейки для декорационной живописи. Оборудование декорационной мастерской: размеры, кисти, дилижанс, линейки, палитры.	2	2
Тема 3.2. Техника живописи	ПЗ 18. Правила и нормативы, необходимые при росписи мягких театральных декораций. Приёмы росписи и композиционные цветовые построения.	2	2
Тема 3.3. Техника клеевой живописи	ПЗ 19. Приготовление клеевых красителей. Различные техники письма клеевыми красками.	2	2
Тема 3.4. Роспись бытовой павильонной декорации	ПЗ 20. Подготовка ставок павильона к росписи. Особенности росписи жёстких ставок. Варианты бытовой росписи(обои, камень, фреска и проч.) и способы изготовления.	2	2
Тема 3.5. Роспись декоративной павильонной декорации	ПЗ 21. Использование трафаретов в декорационной росписи. Использование орнаментов и искусства дизайна в работе над декоративным решением оформления.	2	2
Тема 3.6. Роспись фактурной павильонной декорации	ПЗ 22. Способы передачи различных фактур с помощью росписи в декорационном оформлении («старые стены», «парчовая обивка», «деревянная обшивка» и проч.).	2	2
Тема 3.7. Виды мягких декораций	ПЗ 23. Изучение видов тканей для изготовления мягких декораций - характеристики и особенности. Варианты пошива под роспись.	2	2
Тема 3. 8. Роспись мягких декораций.	ПЗ 24. Подготовка ткани под роспись: пошив, натяжка, грунтовка, нанесение рисунка. Использование компрессорной установки в художественной росписи декораций. Традиционная техника росписи мягких декораций.	2	2
Тема 3.9. Изготовление живописных мягких декораций	ПЗ 25. Современные технологические решения по изготовлению живописных мягких декораций	2	1
Тема 3.10. Аппликационные декорации.	ПЗ 26. Знакомство с техникой изготовления аппликационной декорации на сетке и других материалах, применяемых в театральной практике. Основные принципы и особенности изготовления	2	2
Тема 3.11. Ажурные	ПЗ 27. Традиционное изготовление ажурных декораций. Знакомство с техникой	2	1

декорации.	изготовления ажурной декорации на сетке и других материалах, применяемых в театральной практике. Основные принципы и особенности изготовления. Новые способы создания ажурных декораций.		
Тема 3.13. Витражи в сценическом оформлении.	ПЗ 28. Способы изготовления. Особенности техники изготовления театральных витражей. Материалы и красители, используемые в работе.	2	2
Тема 3.14. Гобелены в оформлении спектакля.	ПЗ 29. Способы изготовления. Особенности техники изготовления театральных гобеленов. Материалы и красители, используемые в работе.	2	2
	Дифф. зачет	2	
	Всего	24СР+ 74=98	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет рисунка и живописи: мольберты – 15 шт., стеллаж – 1 шт.; железные фонари – 2шт., стулья – 15 шт., парты – 2шт., кондиционер – 1шт., компьютер старого формата – 1шт., реквизит.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика, 2017
2. Стасов В.В. Русский народный орнамент, 2018

Дополнительные источники:

1. Богомолова, Декорационные материалы, 1988
2. Пожарская, Русское театральное-декорационное искусство, 1970
3. Сыркин, Костина Русское театральное-декорационное искусство, 1978
4. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров, 2018
5. Фейнберг Л.Е., Лессировка и техника классической живописи, 2018
6. Базанов В.В., Технология сцены.- Москва; «Импульс-свет», 2005. - 408 с.; илл.
7. Сцена. Журнал по вопросам сценографии, сценической техники и технологии, архитектуры, образования и менеджмента в области зрелищных искусств. www.the-stage.ru
8. Джон Э. Боулт, Художники русского театра. – Москва; «Искусство», 1991.
9. Анри де Моран, История декоративно-прикладного искусства. Москва, Издательство В.Шевчук, 2012.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь	
Владение классическими методами изготовления живописных декораций	Практические задания
свободно ориентироваться в художественных и живописных стилях	Практические задания
применение на практике полученных знаний и современных материалов и технологий	Практические задания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать	
владение знаниями истории развития декорационной живописи	Практические задания
Развитие образного мышления, необходимого при создании творческих проектов.	Практические задания

Содержание практических заданий

Практическое задание № 1. Роспись жёсткой (павильонной) декорации по эскизу художника

Цели: освоение данного вида декорационных работ.

Вопросы для обсуждения:

- 1.Разработка колористического решения декорации.
- 2.Нанесение рисунка.
- 3.Подготовка красок.
- 4.Роспись декорации.

Практическое задание № 2. Роспись мягкой декорации (задник, кулисы, падуги) по эскизу художника

Цели: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для обсуждения:

- 1.Подготовка материалов для работы.
- 2.Разработка колористического решения.
- 3.Нанесение рисунка на основу с учётом масштаба.
- 4.Роспись декорации.

Практическое задание № 3. Изготовление аппликационной мягкой декорации (задник, кулисы, падуги) по эскизу художника

Цели: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для обсуждения:

- 1.Подготовка материалов для работы.
- 2.Разработка колористического решения.
- 3.Подготовка материалов для аппликации.
- 3.Нанесение рисунка на основу с учётом масштаба.
- 4.Закрепление аппликации.
- 5.Роспись декорации.

Практическое задание № 4. Изготовление декорационного витража по эскизу художника

Цели: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для обсуждения:

- 1.Подготовка материалов для работы.
- 2.Разработка колористического решения.
- 3.Подготовка красок для росписи.
- 4.Нанесение рисунка на основу с учётом масштаба.
- 5.Роспись декорации.

Практическое задание № 5. Изготовление декорационного гобелена по эскизу художника

Цели: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для обсуждения:

- 1.Подготовка материалов для работы.
- 2.Разработка колористического решения.
- 3.Подготовка красок для росписи.
- 4.Нанесение рисунка на основу с учётом масштаба.
- 5.Роспись декорации.

Практическое задание № 6. Разработка мягкой декорации (задник) для живописных работ.

Цели: освоение данного вида художественных работ

Вопросы для обсуждения:

1. Работа с драматургическим материалом.
2. Сбор исторического материала.
3. Разработка художественного образа спектакля. Выполнение набросков.
4. Выполнение эскиза.

Практическое задание № 7. Разработка мягкой декорации (задник) для фотопечати.

Цели: освоение данного вида художественных работ

Вопросы для обсуждения:

1. Работа с драматургическим материалом.
2. Сбор исторического материала.
3. Разработка художественного образа спектакля. Выполнение набросков.
4. Выполнение электронной версии декорации

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

Надо?

Примерный перечень творческих работ по курсу «Декоративная живопись»

1. «Орнамент. Стили орнамента».
2. «Линейный орнамент – бордюры».
3. «Стили орнамента. Формы и мотивы».
4. «Русская матрёшка».
5. « Стилизация по мотивам Полхова – Майдана».
6. «Каргопольская игрушка».
7. «Филимоновская игрушка».
8. «Дымковская игрушка».
9. «Городецкая роспись по дереву».
10. «Хохломская роспись по дереву».
11. «Гжельская роспись по керамике и фарфору».
12. « Жостовская роспись по металлу».