

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
2026 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	3
1.1. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы:	3
1.2. Цели и задачи	3
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы	4
1.5. Основные виды учебных занятий:	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ	5
МДК.01.04 Декорационная живопись	5
2.1. Объем и виды учебной работы.....	5
2.2 Тематический план	5
2.3.Содержание.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	12
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	12
3.2 Информационное обеспечение обучения.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ.....	12
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ	134
Приложение. Контрольно - оценочные средства.....	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

По окончании изучения МДК, выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование результата обучения
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и в команде.
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6	Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно – нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном

	и иностранном языках.
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 – 94 часа.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов.

Обязательная нагрузка студента -54 часа.

Время изучения: 7-8 семестры.

Форма итоговой аттестации – экзамен.

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)	94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	40
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план

№ тем п/п	Наименование тем	Кол-во часов
	4 курс 7 семестр	32
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
	4 курс 6 семестр	22
1.	Работа над драматургией	1
2.	Сбор исторического материала для работы	1
3.	Изучение материально - культурной среды	1
4.	Сценическое пространство	1
5.	Цвет и свет	1
6.	Художественная выразительность	1
7.	Приёмы оформления	1
8.	Оборудование и технология	1Т
9.	Техника живописи	1Т
10.	Техника клеевой живописи	1Т
11.	Роспись бытовой павильонной декорации	1
12.	Роспись декоративной павильонной декорации	1
13.	Роспись фактурной павильонной декорации	1
14.	Виды мягких декораций	1
15.	Роспись мягких декораций	1

16.	Изготовление живописных мягких декораций	1
17.	Аппликационные декорации	1
18.	Ажурные декорации.	1
19.	Витражи в сценическом оформлении	1
20.	Гобелены в оформлении спектакля.	1
21.	Дифф. зачет	2
	Всего	54

2.3. Содержание МДК.01.04 Декорационная живопись

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
	4 курс 7 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.	1	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.	1	-
Тема 3. Декорационная живопись 18-19 веков	Развитие сцены-коробки. Живописные кулисы и задники. Развитие театральной машинерии.	1	1
Тема 4. Живописцы, работающие в театре конца 19 – начала 20 века	Знакомство с театральными работами Бакста, Сомова, Головина, Билибина, Кустодиева.	1	1
	Самостоятельная работа 1. Изучение жизни и театрального творчества одного из живописцев конца 19-начала 20века. Устное сообщение.	8	
Тема 5. Возникновение профессии художник-постановщик.	ПЗ 1. Предпосылки возникновения профессии. Рождение режиссёрского театра. Особенности профессиональных навыков. Условия творческой работы.	1	2

Тема 5. Приёмы оформления спектаклей различных направлений.	ПЗ 2. Два направления русской школы, их характеристика. Способы передачи образа спектакля московской и Санкт-Петербургской школ. Примеры оформления спектаклей представителей разных школ. Конструктивное и живописное направления.	1	2
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.	1	2
Тема 5. Художники-постановщики довоенного периода СССР.	ПЗ 4. Декорационное оформление спектаклей в условиях направления социалистического реализма. Особенности образного решения театрального, сценического пространства.	1	2
	Самостоятельная работа 2. Изучение жизни и театрального творчества одного из советских художников-постановщиков первой половины 20 века.	8	
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.	1	2
	Самостоятельная работа 3. Изучение жизни и театрального творчества одного из советских художников-постановщиков второй половины 20 века.	8	
Тема 5. Современное искусство сценографии.	ПЗ 6. Влияние современных технологических достижений на восприятие и создание художественного образа спектакля. Современные решения классики драматургии.	1	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.	1	2
Тема 5. Использование живописных декораций в современном театре	Традиционные технологии для классических постановок. Живописные задники, выполненные в других технологиях (фотопечать, проекция и др).	1	1
	Самостоятельная работа 4. Изучение театрального творчества одного из современных художников-постановщиков.	8	
Тема 13. Современные приёмы оформления спектаклей	ПЗ 8. Знакомство с использованием современных материалов в современном театральном производстве. Использование компьютерных технологий в изготовлении декораций.	1	

Тема 14 Технические возможности сценографии.	ПЗ 9. Знакомство с новыми видами изготовления мягких и жёстких декораций. Новые материалы в театральном производстве. Новинки светового оборудования.	1	2
Тема 15. Использование искусства живописи с применением современных технологий.	ПЗ 10. Использование компьютерных программ для создания эскизов живописных декораций, 3D моделей оформления сценического пространства, разработки рабочих чертежей.	1	2
Тема 16. Возможности развития декорационной живописи.	Актуальность декорационной живописи в современном театре.	1	2
Раздел 2. Живописные декорации в спектакле	4 курс 8 семестр	22	
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.	1	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.	1	1
Тема 2.3. Изучение материально - культурной среды	История архитектуры, материальной культуры, история костюма, причёски. Бытовые особенности времени.	1	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.	1	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).	1	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.	1	2
Тема 2.7. Приёмы оформления	ПЗ 16. Основные приёмы и виды сценического оформления, и их отличительные характеристики.	1	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.	1	2
Тема 3.2. Техника живописи	ПЗ 18. Правила и нормативы, необходимые при росписи мягких театральных декораций. Приёмы росписи и композиционные цветовые построения.	1	2
Тема 3.3. Техника клеевой живописи	ПЗ 19. Приготовление клеевых красителей. Различные техники письма клеевыми красками.	1	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.	1	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.	1	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.).	1	2
Тема 3.7. Виды мягких декораций	ПЗ 23. Изучение видов тканей для изготовления мягких декораций - характеристики и особенности. Варианты пошива под роспись.	1	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.	1	2
Тема 3.9. Изготовление	ПЗ 25. Современные технологические решения по изготовлению живописных мягких	1	1

живописных мягких декораций	декораций		
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	1	2
Тема 3.11. Ажурные декорации.	ПЗ 27. Традиционное изготовление ажурных декораций. Знакомство с техникой изготовления ажурной декорации на сетке и других материалах, применяемых в театральной практике. Основные принципы и особенности изготовления. Новые способы создания ажурных декораций.	1	1
Тема 3.13. Витражи в сценическом оформлении.	ПЗ 28.. Способы изготовления. Особенности техники изготовления театральных витражей. Материалы и красители, используемые в работе.	1	2
Тема 3.14. Гобелены в оформлении спектакля.	ПЗ 29. Способы изготовления. Особенности техники изготовления театральных гобеленов. Материалы и красители, используемые в работе.	1	2
	Дифференцированный зачет	2	
	Всего	40СР+ 54=94	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Омельяненко 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

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

Тема: Роспись жёсткой (павильонной) декорации по эскизу художника

Цель: освоение данного вида декорационных работ.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

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

Тема: Роспись мягкой декорации (задник, кулисы, падуги) по эскизу художника

Цель: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для самостоятельной подготовки:

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

Тема: Изготовление аппликационной мягкой декорации (задник, кулисы, падуги) по эскизу художника

Цель: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для самостоятельной подготовки:

- 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.

Тема: Изготовление декорационного витража по эскизу художника

Цель: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для самостоятельной подготовки:

- 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.

Тема: Изготовление декорационного гобелена по эскизу художника

Цель: освоение данного вида декорационных работ

Вопросы для самостоятельной подготовки:

- 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.

Тема: Разработка мягкой декорации (задник) для живописных работ.

Цель: освоение данного вида художественных работ

Вопросы для самостоятельной подготовки:

- 1.Работа с драматургическим материалом.

- 2.Сбор исторического материала.
- 3.Разработка художественного образа спектакля. Выполнение набросков.
- 4.Выполнение эскиза.

Тема: Разработка мягкой декорации (задник) для фотопечати.

Цель: освоение данного вида художественных работ

Вопросы для самостоятельной подготовки:

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

Приложение

Контрольно – оценочные средства

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний осуществляется на дифференцированном зачете, который проводится в форме просмотра выполненных заданий. Во время просмотра каждый студент должен быть представлен отдельно, чтобы визуально четко читалось авторство каждого студента.

Члены оценочной комиссии вносят оценки каждого студента за работу в общую ведомость.

К началу просмотра преподавателем должна быть подготовлена следующие документы:

- ведомость;
- тетрадь протоколов.

Задание: выполнение эскиза театральной декорации на заданную тему с использованием навыков построения пространства.

Критерии оценки

«отлично»

- высокий уровень знаний; отличное владение навыками мастерства изготовления театральных декораций;
- творческое отношение к выполнению поставленных задач;
- знание основных приемов, методов и способов в процессе создания театральных декораций;
- умение использовать в работе наследие мировой художественной и материальной культуры, театрального искусства.

«хорошо»

- высокий уровень знаний и владение навыками мастерства изготовления театральных декораций с небольшим количеством недоработок;
- знание основных приемов, методов и способов в процессе создания театральных декораций;
- умение использовать в работе наследие мировой художественной и материальной культуры, театрального искусства.

«удовлетворительно»

- частичный уровень знаний и посредственный уровень владения профессиональными навыками;

«не удовлетворительно»

- слабый уровень знаний и полное отсутствие приобретённых профессиональных навыков.