

**Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Саранская духовная семинария
Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Митрополит Саранский и Мордовский
ЗИНОВИЙ
« 28 » _____ 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОСЛАВНЫЙ ОРНАМЕНТ»**

Образовательная программа
Творческое объединение «Иконописец»

Форма обучения
Очно-заочная

Разработчик: заведующая ТО «Иконописец» Религиозной организации Духовной образовательной организации высшего образования «Саранская Духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Кавказова Г. В.

Согласовано:

Заведующая ТО «Иконописец» Кавказова Г. В.

Рабочая программа дисциплины «Православный орнамент» одобрена на заседании Ученого Совета Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» от 28 июня 2021 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи дисциплины	4
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем освоения программы учебной дисциплины.....	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Развернутый тематический план	7
6. Фонд оценочных средств.....	8
7. Перечень основной и дополнительной литературы	9
8. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....	9
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса	10
10. Методические рекомендации	10
10.1. Методические рекомендации по организации изучаемой дисциплины.....	10
10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	11

1. Цели и задачи дисциплины

Программа курса «Православный орнамент» предусматривает теоретические и практические занятия. Включает лекции по истории орнамента в декоративно-прикладном искусстве и в православной живописи (иконописи), практические занятия и самостоятельную работу. Одной из главных задач обучения орнаментальному искусству является изучение богатейшей древнерусской традиции, знакомство с памятниками этого вида искусства в собраниях музеев (посещение экспозиций, выставок и запасников, работа с художественными и научными изданиями, альбомами и книгами).

На первых этапах необходимо усвоение учащимися понятия:

- традиции православной исторической живописи (иконописи);
- канон.

Последний знакомит обучающихся с символикой православного искусства (в частности, историей и развитием форм и символики орнамента, истории и типологии костюма, утвари, условности и декорирования изображений в орнаментах).

Обучающиеся должны обладать начальными знаниями техник живописи, навыками рисования, композиции, что будет основой изучения орнаментальных мотивов, компоновки и разработки орнаментов и эскизов для композиции, они должны ориентироваться в видах орнаментов, в стилях и датировке, как древнерусской иконографии, так и других видов декоративно-прикладного искусства православного направления.

Цель курса – овладение знаниями по основам теории развития и особенностям орнамента в декоративно-прикладном искусстве и православной живописи.

Задачи курса:

- развитие и формирование духовной культуры личности обучающихся;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- формирование национального самосознания через овладение национальным культурным наследием;
- формирование и развитие умений и навыков, творческого подхода к разработке орнаментальных композиций и их применению;
- развитие и формирование духовной культуры личности учащихся;
- приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование национального самосознания через овладение национальным культурным наследием.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование следующих профессиональных компетенций:

ПК 1. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 2. Применять знания о закономерностях построения художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия. Уметь применять исторический церковно-художественный опыт Церкви в разработке

иконографии современных тем: новых церковных праздников, вообще новейшей иконографии святых. Использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.

ПК 3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

Обучающиеся, изучившие дисциплину, должны *знать*:

– основные исторические периоды развития мировой художественной культуры, особенности традиционного декоративно-прикладного искусства, истоки и этапы орнаментального искусства;

– сущность исторической живописи, декоративно-прикладного искусства как неотъемлемой части художественной культуры;

– традиционные российские декоративно-прикладные народные промыслы и особенности построения орнамента в них;

– преемственность современного декоративно-прикладного искусства, тесную связь с историей;

– специфику художественной системы построения орнамента (повтор, вариация, импровизация);

– средства и художественной выразительности узоров и мотивов, свойства декоративной тематической композиции; особенностях графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

уметь:

– составлять орнамент в процессе изучения основных видов декоративно-прикладного искусства;

– использовать технологические приемы росписи по дереву, левкасу, настенной росписи;

– применять творческий подход к проектированию художественных изделий;

– пользоваться различными инструментами и приспособлениями при подготовке материалов, изготовлении и отделке изделий ДПИ;

– решать колористические задачи при создании мотивов орнаментации изделий и композиций;

владеть:

– основами профессионального мастерства;

– основными изобразительными техниками и материалами, широким арсеналом художественно-технических приемов изготовления произведений по избранной специальности;

– законами цветоведения, принципами составления колористических гармоний и их применения в изделиях;

– основными композиционными схемами и закономерностями построения орнаментов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Православный орнамент» изучается на 4 курсе в 7–8 семестрах. Для освоения дисциплины необходимы знания академического рисунка, живописи, композиции.

4. Объем освоения программы учебной дисциплины

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 60 академических часов.

Завершается изучение дисциплины в 7 и 8 семестрах творческим просмотром – зачетом.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции
			Лекц.	Практ.	Всего	
1	Раздел 1. Введение в дисциплину (Истоки и этапы орнаментального искусства, как неотъемлемой части художественной культуры)	7				ПК 1 ПК 2 ПК 3
1.1	Истоки и этапы орнаментального искусства, как неотъемлемой части художественной культуры	7	2	0	2	
1.2	Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов. Символика образов	7	2	0	2	
2	Раздел 2. Виды и структура орнаментов	7				ПК 1 ПК 2
2.1	Виды и структура орнаментов	7	2	6	8	
2.2	Византийский орнамент	7	2	8	10	
2.3	Древнерусский орнамент	7	2	8	10	
Зачет		7			4	
Всего		7	10	22	36	
3	Раздел 3. Символика православного орнамента	8				ПК 1 ПК 2 ПК 3
3.1	Символика православного орнамента	8	2	4	6	
3.2	Орнамент и цвет	8	2	4	6	
3.3	Стилизация природных форм	8	0	4	4	
4	Раздел 4. Общее стилевое решение орнамента	8				ПК 1 ПК 2
4.1	Общее стилевое решение орнамента	8	0	4	4	
Зачет		8			4	
Всего		8	4	16	24	

5.2. Развернутый тематический план

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины. Истоки и этапы орнаментального искусства, как неотъемлемой части художественной культуры.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему: общие стилистические признаки орнаментального искусства. Свойства орнамента и его назначение, форма, структура. Орнамент и вещь. Древние орнаменты. Древний Египет, Месопотамия, Греция. Рим.

Тема 1.2. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов. Символика образов.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему: орнамент – как важнейшая часть народного и декоративно-прикладного искусства. Дерево жизни, мифические существа в орнаментах разных народных промыслов. Возникновение художественного образа.

Раздел 2. Виды и структура орнаментов

Тема 2.1. Виды и структура орнаментов.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: универсальные мотивы и композиции. Орнамент в полосе, сетке, круге. Ритм, метр в орнаменте, композиционное построение, гармония, колорит.

Выполнение графических листов: схем построения орнамента; геометрический орнамент в полосе, круге.

Формат, А 4, 1–2 листа

Тема 2.2. Византийский орнамент

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: искусство орнамента – отражение идеалов культуры. Многогранность византийской культуры, взаимосвязи. Духовное начало. Символика мотивов.

Выполнение графических листов: схем построения орнамента; орнамент в полосе, круге, на изделии.

Формат, А 4, 1 лист.

Тема 2.3. Древнерусский орнамент.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: древнеславянская орнаментика, образы и символика. Православные традиции, икона – окно в мир высших духовных ценностей. Орнамент в интерьере и декоре храма.

Выполнение графических листов: схем построения орнамента; орнамент в полосе, круге, на изделии по (выбору).

Формат, А 4, 1 лист.

Раздел 3. Символика православного орнамента

Тема 3.1. Символика православного орнамента.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: оформление книги. Семантические изобразительные корни. Дерево жизни, соединение образов. Орнамент как часть декоративного образа.

Выполнение графических листов: схем построения орнамента; орнамент в полосе, круге на изделии (по выбору).

Формат, А 4, 1 лист.

Тема 3.2. Орнамент и цвет.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: цвет как выразительное средство гармонизации композиции. Цветовые гармонии, символика цвета, цветовые ассоциации. Колорит. Цвет – как важнейший компонент декоративного образа.

Выполнение графических листов: цветовой круг, упражнения по цветовым гармониям; орнамент в цвете, колорит изделия.

Формат, А 4, 1 лист.

Тема 3.3. Стилизация природных форм.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: декорирование, стилизация, трансформация на основе природных форм.

Выполнение графических листов: зарисовка и стилизация растений.

Формат, А 4, 1 лист.

Раздел 4. Общее стилевое решение орнамента

Тема 4.1. Общее стилевое решение орнамента.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: стилевые особенности построения орнамента. Зависимость от материалов, характера обработки, и назначения архитектуры, изделия.

Выполнение графических листов: зарисовка комплекса орнамента для оформления архитектурного мотива.

Формат, А 4, 1 лист.

6. Фонд оценочных средств

Контроль успеваемости и степени усвоения материала по дисциплине «Православный орнамент» осуществляется в конце семестра путем проведения творческого просмотра. Промежуточная аттестация – ведение контроля выполнения орнаментальных творческих работ, аудиторных и самостоятельных занятий.

Просмотр по темам и итоговый просмотр. Итоговая аттестация – зачет (просмотр).

Оценочные средства – «зачтено» и «не зачтено».

«Зачтено»:

– полностью овладел программным материалом, свободно оперирует освоенной информацией, демонстрируя полное понимание сути изучения теории;

– при выполнении практической части правильно решает поставленную

задачу, легко выполняет задания;

- формирует самостоятельно новые умения, творчески применяет полученные теоретические знания в практике;
- добивается композиционной целостности изображения, показывает высокую исполнительскую культуру;
- владеет программным материалом, четко и логично излагает теоретический материал, способен к обобщению изложенной теории;
- свободно владеет понятиями и терминологией, технологией и графическими техниками;
- хорошо выполняет практические задания, демонстрирует хорошую исполнительскую культуру.

«Не зачтено»:

- знаком с теоретическими понятиями, но объяснить затрудняется, показывает непонимание (незнание) большей части учебного материала;
- практическая работа выполнена на низком исполнительском уровне с рядом ошибок или показывает полное непонимание темы;
- решить измененное подобное задание затрудняется.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Буткевич, Л. М. История орнамента : учебное пособие / Л. М. Буткевич. – Москва : Гуманит, 2003. – 264 с. – ISBN 978-5-691-01967-8 – Текст : непосредственный.
2. Величко, Н. А. Роспись. Техники. Приемы, изделия : энциклопедия / Н. А. Величко. – Москва : «АСТ – ПРЕСС», 1999. – 223 с. – Текст : непосредственный.

Дополнительная литература:

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – Москва : Высшая школа, 2003. – 405 с. – ISBN 5-06-003705-3. – Текст : непосредственный.
2. Барадулина, В. А. Основы художественного ремесла: практическое пособие для руководителей школ, кружков / В. А. Барадулина, в 2–х кн. – Москва : Просвещение, 1979. – 255 с. – Текст : непосредственный.

8. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

1. Российская государственная библиотека : официальный сайт. Москва, 1999. – URL: <http://www.rsl.ru>. – Текст : электронный.
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – URL: <https://biblioclub.ru>. – Текст : электронный.
3. Кузнецов, Н. Г. Композиция церковной росписи : учебное пособие : Н. Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499529>. – Текст : электронный.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса

Реализация учебной дисциплины проходит в кабинете № 7 «Кабинет иконописи».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- настенная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий;
  - требуемое количество учебного времени;
  - наличие подготовленного специалиста, владеющего технологией и практическими приемами выполнения орнамента, декоративно-прикладного искусства, навыками преподавания;
- наличие группы заинтересованной данным видом деятельности;
- оборудованная мастерская, раковина, вода.

10. Методические рекомендации

10.1. Методические рекомендации по организации изучаемой дисциплины

Организация оптимального режима занятий, наличие программы, учебного плана с учетом уровня и потребностей обучающихся. Успешное усвоение знаний и способов деятельности предполагает творческо-познавательный процесс, при котором учебный материал становится предметом активных действий каждого учащегося.

Для формирования творческой активности учащихся необходимо, чтобы каждый обучаемый усвоил последовательно все уровни деятельности (репродуктивный, исполнительский, поисковый, творческий). Переход от одного уровня к другому определяется результатами, полученными на уровне усвоения техники построения орнамента и работы с материалами. Не получив удовлетворительного результата на этом этапе учащийся теряет интерес к дальнейшим занятиям. Обучение должно быть посильным, обеспечивающим достижение целей наиболее эффективно.

Раскрывая последовательность работы над орнаментом необходимо иметь в виду следующее:

- каждый этап работы должен охватывать небольшой объем изучаемого материала, а также последовательность и степень выполнения (точность движений, соблюдение стиля, тщательность, аккуратность);
- последовательность этапов работы должна быть внимательно продумана;
- выделить наиболее важные моменты, установить их очередность, из которой в дальнейшем вырабатывается определенная система работы над росписью;
- объяснение материала должно полностью раскрывать данный этап работы и содержать предпосылки для последующего, а каждый последующий должен логически вытекать из предыдущего.

Учащиеся должны знать, какого результата они добиваются в каждом отдельном упражнении, чтобы почувствовать свои потенциальные возможности в освоении искусства орнамента, понимать, в чем его недочеты и ошибки и каковы пути их преодоления.

Формы и виды учебной деятельности, занятий:

- лекции, экскурсии, беседы, встречи с мастерами;
- получение новых знаний, умений;
- практическая работа, выполнение индивидуальных зарисовок;
- закрепление полученных знаний и умений;
- обобщение знаний;
- разработка индивидуальных композиционных решений, перспективных планов.

10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа учащихся планируется по следующим основным направлениям:

- изучение всех вопросов программы по рекомендованной литературе;
- выполнение домашних зарисовок по разработке эскизов орнаментов, копирования с работ мастеров, иллюстраций;
- подготовка к практическим занятиям.

Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа учащихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой учащихся).

Обучающимся предлагаются разные виды самостоятельных заданий, выполнение которых способствует более полному усвоению теоретических знаний и практических умений.

Основные требования к самостоятельной работе:

- посильность (самостоятельная работа не должна превышать возможностей обучающихся на данном уровне их развития);
- конкретность (необходимо указать задачу, цель и путь выполнения задания);
- правильная дозировка.

Практика показывает, что чрезмерный объем заданий приводит к поспешному и недобросовестному их выполнению. При проверке самостоятельных работ преподаватель должен требовать высокого качества их выполнения. На усвоение темы дается определенный срок. Способные обучающиеся могут сдать ее раньше, менее способные, не сдавшие в срок, будут продолжать работу.