

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

Кафедра рисунка и живописи

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Основной образовательной программы по специальности подготовки 070801.65
«Декоративно-прикладное искусство»

Благовещенск 2012 г.

УМКД разработан старшим преподавателем кафедры рисунка и живописи Федосеевым Константином Викторовичем

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от «__» _____ 20____ г. № _____

Заведующий кафедрой _____/Л.К. Водянина/

УТВЕРЖДЁН

Протокол заседания УМСС 070801.65 «Декоративно-прикладное искусство»

От «__» _____ 20____ г. № _____

Председатель УМСС _____/Е.Б. Коробий/

1 Рабочая программа дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является: совершенствование знаний в области живописи по принятой программе и подготовка базового академического знания предмета для студентов-дизайнеров.

Задачами дисциплины являются: изучение основных физических свойств цвета, изучение взаимопроникновения цвета в составе «цветового круга», изучение поведения предметов в среде, изучение пластических свойств различных предметов, растений, тканей, человека, изучение законов цветовой композиции и развитие цветовой памяти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Курс «Академическая живопись» является **дисциплиной цикла общепрофессиональных дисциплин** ОПД.Ф.04 специальности 070801.65 «Декоративно-прикладное искусство», в результате изучения которой обучающийся должен: овладеть методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики. Создание средствами живописи с использованием различных техник живописных композиций различной степени сложности.

Дисциплина «Академическая живопись» изучается с 1 по 5 курсы и базируется на знаниях и умениях, полученных в системе среднего и средне-профессионального образования по истории, мировой художественной культуре, изобразительному искусству. Является сопутствующей в процессе освоения дисциплин общепрофессионального цикла ООП ВПО: история искусств, академическая живопись, введение в специальность, академическая скульптура и пластическое моделирование, технический рисунок, а также цикла специальных дисциплин – проектирование, основы производственного мастерства.

Академическая живопись позволяет глубоко изучить возможности применения в творческой работе натуральных и условных цветовых отношений. Учебный процесс построен таким образом, что каждое последующее задание развивает и усложняет предыдущее. В основе живописного мастерства студентов должны лежать глубокие знания в области теории и практики живописи. Теория живописи базируется на научных основах, знаниях математики (учение в перспективе), физики (знание основ оптики и цветоведению), физиологии, психологии (изучение специфики художественного мышления, вопросов восприятия, ощущения, памяти, воображения, интуиции и т. д.), пластической анатомии, учения о пропорциях и других наук. Немаловажное значение имеет теоретическое знание и практическое художественных дисциплин – рисунка, основ, композиции, основ перспективных построений и др.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать: пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы, законы перспективы, законы цветоведения.

уметь: изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции, создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием различных техник.

владеть: методами изобразительного языка академической живописи, приемами выполнения работ в материале.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Общая трудоемкость дисциплины 1320 часа. в т.ч. 1020 часов аудиторной и 300 часа самостоятельной работы.

1 курс 1 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не де ля се ме ст ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				л е к ц и и	лаб . зан .	С.Р .	
	Академическая живопись. Часть 1: «Методы изобразительного языка академической живописи на примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».	1	1-18		72	16	Аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Введение в декоративную живопись. Приемы выполнения работ в декоративной манере».	1	1-18		36	17	Аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				108	33	Экзамен

1 курс 2 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не де ля се ме ст ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				л е к ц и и	лаб . зан .	С.Р .	
	Академическая живопись. Часть 1: «Методы изобразительного языка академической живописи на	2	1-15		60	16	Аттестация лабораторных и самостоятельных работ

	примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».						
	Академическая живопись. Часть 2: «Обучение приёмам выполнения работ в декоративной манере».	2	1-15		30	17	Аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				90	33	Экзамен

2 курс 3 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не дел я се ме стр а	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры»	3	1-18		72	16	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике».	3	1-18		36	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				108	33	Экзамен

2 курс 4 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не дел я се ме стр а	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение				60	16	аттестация лабораторных и

	навыков изображения человеческой фигуры»	4	1-15				самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике».	4	1-15		30	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				90	33	Экзамен

3 курс 5 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не дел я сем ест ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	5	1-18		72	16	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике».	5	1-18		72	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				144	33	Экзамен

3 курс 6 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не дел я сем ест ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	

	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	6	1-15		60	16	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике с применением стилизации».	6	1-15		60	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				120	33	Экзамен

4 курс 7 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не дел я се ме стр а	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	
	Академическая живопись. Часть 1: «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	7	1-18		72	16	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Закрепление приёмов декоративной живописи ».	7	1-18		72	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				144	33	Экзамен

4 курс 8 семестр

№ п/п	Раздел	С е м е с т р	Не дел я се м ест ра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной
----------	--------	---------------------------------	--	--	---

	дисциплины	р		л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	аттестации (по семестрам)
	Академическая живопись. Часть 1: «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	8	1-15		64	16	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Закрепление приёмов декоративной живописи ».	8	1-15		44	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				108	33	Экзамен

5 курс 9 семестр

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не дел я се ме стра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				л е к ц и и	лаб. зан.	С. Р.	
	Академическая живопись. Часть 1: «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	9	1-18		72	16	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	Академическая живопись. Часть 2: «Закрепление приёмов декоративной живописи ».	9	1-18		36	17	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО				108	33	Экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Наименование тем лабораторных работ, их содержание, объем в часах
1 курс, 1 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Методы изобразительного языка академической живописи на примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».	
1	Введение. Значение живописи в подготовке художника-дизайна. Задачи обучения живописи на первом курсе. Натюрморт, составленный из бытовых	12
2	Натюрморт в технике «гризайль». Тональное решение натюрморта одной краской.	12
3	Натюрморт из предметов, сближенных по цвету.	12
4	Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.	12
5	Два этюда натюрмортов на различные цветовые гаммы – теплая и холодная.	24
	ИТОГО:	72
	Академическая живопись. Часть 2: «Введение в декоративную живопись. Приемы выполнения работ в декоративной манере».	
1	Этюд из двух драпировок (гладкой и с орнаментом).	15
2	Несложный натюрморт из бытовых предметов и драпировок простых и ясных по цвету.	15
	ИТОГО:	30
	Всего за семестр:	108

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционны х часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Методы изобразительного языка академической живописи на примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».	
1	Этюд простейшего интерьера, угол комнаты с натюрмортом.	12
2	Натюрморт с гипсовой головой.	12
3	Два этюда головы натурщицы.	20
4	Натюрморт, сложный по композиционно-предметному построению.	16
	ИТОГО:	60
	Академическая живопись. Часть 2: «Обучение приёмам выполнения работ в декоративной манере».	
1	Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону.	15
2	Натюрморт с использованием белой драпировки	15
	ИТОГО:	30
	Всего за семестр:	90

2 курс, 3 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры»	
1	Натюрморт с живыми цветами и ветками на фоне цветных драпировок.	12
2	Натюрморт из предметов быта, сложный по композиционно-предметному построению.	12
3	Голова натурщика с плечевым поясом на нейтральном фоне.	12
4	Голова натурщицы на цветном фоне.	12
5	Этюд рук натуры.	12
6	Этюд ног натуры.	
	ИТОГО:	72
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике».	
1	Натюрморт из четырех – пяти предметов, выстроенный на основе дополнительного контраста.	18
2	Натюрморт с гипсовой головой.	18
	ИТОГО:	36
	Всего за семестр:	108

2 курс, 4 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры»	
1	Натюрморт из бытовых предметов и различных по цвету и фактуре драпировок орнаментального характера.	12
2	Голова натурщика в головном уборе с плечевым поясом на нейтральном фоне.	16
3	Голова натурщицы с плечевым поясом в головном уборе на фоне цветных драпировок.	16
4	Портретный этюд с руками.	16
	ИТОГО:	60
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике».	
1	Сложный натюрморт на светлом фоне из бытовых предметов характерной формы, фактуры и различной окраски в теплой гамме.	15
2	Аналогичный натюрморт в холодной гамме	15
		30
	Всего за семестр:	90

3 курс, 5 семестр

№	Наименование тем и их содержание	Кол-во
---	----------------------------------	--------

п/п		лекционн ых часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Этюд интерьера средней сложности (угол мастерской художника, интерьер с гипсовой моделью и т.д.)	12
2	Этюд обнаженной мужской поколенной фигуры	16
3	Этюд одетой поколенной мужской фигуры.	12
4	Поясное изображение одетой натурщицы	16
5	Этюд одетой поколенной фигуры в головном уборе на фоне цветowych драпировок	16
	ИТОГО:	72
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике».	
1	Натюрморт из хаотично разобранных предметов.	20
2	На основе предыдущей постановки, используя фрагмент натюрморта, разработать декоративную композицию посредством мазковой росписи – с целью отработки и закрепления техники росписи по эмали, фарфору.	12
3	Натюрморт из группы бытовых предметов из единого материала, например, стекла, на светлом фоне.	20
4	Переработка натюрморта из хаотично разбросанных предметов в эскиз композиции с акцентом на пластическую идею (стилизация).	20
	ИТОГО:	72
	Всего за семестр:	144

3 курс, 6 семестр

№ п/ п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционн ых часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Этюд натюрморта с бытовыми предметами и декоративными драпировками.	12
2	Этюд одетой фигуры человека	16
3	Этюд фигуры человека в театральном костюме	14
4	Этюд обнаженной модели на светлом фоне.	16
	ИТОГО:	60
	Академическая живопись. Часть 2: «Приемы выполнения работ в декоративной технике с применением стилизации».	
1	Портрет натурщика на цветовом декоративном фоне.	20
2	Портрет с руками на контрастном, декоративном фоне.	20
3	«Полуфигура с натюрмортом».	20
	ИТОГО:	60

	Всего за семестр:	120
--	--------------------------	------------

4 курс, 7 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Сложный осенний натюрморт с включением интерьера	16
2	Этюд обнаженной мужской модели на фоне цветных драпировок.	16
3	Этюд обнаженной женской модели на фоне цветных драпировок декоративного характера. Возможно включение натюрморта.	16
4	Этюд одетой модели в интерьере с включением натюрморта	20
	ИТОГО:	72
	Академическая живопись. Часть 2: «Закрепление приёмов декоративной живописи».	
1	Сложный многопредметный натюрморт с множеством драпировок, разностью фактур и поверхностей, с глубоким пространством и сложной композицией.	20
2	Одетая (сидящая) фигура в интерьере на контрастном орнаментальном фоне	20
3	Композиция с обнаженной моделью на орнаментальном фоне.	20
4	Портрет в головном уборе.	12
	ИТОГО:	72
	Всего за семестр:	144

4 курс, 8 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Натюрморт декоративного характера.	8
2	Этюд обнаженной модели (стоящая)	16
3	Этюд фигуры человека в театральном костюме на фоне декоративных драпировок	16
4	Этюд одетой фигуры человека в театральном костюме с включением интерьера и натюрморта	20
	ИТОГО:	64
	Академическая живопись. Часть 2: «Закрепление приёмов декоративной живописи».	
1	Композиция «Окно». Натюрморт на окне или окно с частью интерьера.	20
2	Стоящая одетая фигура в театральном костюме в интерьере.	24

	ИТОГО:	44
	Всего за семестр:	108

5 курс, 9 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	2	3
	Академическая живопись. Часть 1: «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Этюд модели в театральном костюме с осенним натюрмортом	16
2	Этюд полулежащей модели в театральном костюме с натюрмортом на фоне цветных драпировок	20
3	Обнаженная полулежащая женская фигура в интерьере с включением натюрморта на темном фоне.	16
4	Этюд постановки из двух фигур на нейтральном фоне	24
	ИТОГО:	72
	Академическая живопись. Часть 2: «Закрепление приёмов декоративной живописи».	
1	Одетая фигура в интерьере (стоящая, холодные цветовые отношения)	16
2	Часть интерьера с окном, мебелью, натюрмортом	20
	ИТОГО:	36
	Всего за семестр:	108

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

За весь период обучения предусмотрено 300 часов самостоятельной работы, во время которых студенты выполняют завершение и оформление лабораторных работ, подготовку к лабораторным работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

1 курс, 1 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Два этюда натюрмортов на различные цветовые гаммы – теплая и холодная.	12
2	Этюд из двух драпировок (гладкой и с орнаментом).	6
3	Несложный натюрморт из бытовых предметов и драпировок простых и ясных по цвету.	7
4	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
	ИТОГО:	33

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
----------	------------	-----------------

1	Два этюда головы натурщицы.	12
2	Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону.	7
3	Натюрморт с использованием белой драпировки	6
4	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	6
ИТОГО:		33

2 курс, 3 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Этюд рук натуры.	8
2	Этюд ног натуры.	8
3	Натюрморт из четырех – пяти предметов, выстроенный на основе дополнительного контраста.	5
4	Натюрморт с гипсовой головой.	4
5	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

2 курс, 4 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Голова натурщицы с плечевым поясом в головном уборе на фоне цветных драпировок.	12
2	Сложный натюрморт на светлом фоне из бытовых предметов характерной формы, фактуры и различной окраски в теплой гамме.	6
3	Аналогичный натюрморт в холодной гамме	7
4	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

3 курс, 5 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Этюд одетой поленной фигуры в головном уборе на фоне цветных драпировок.	12
2	Натюрморт из хаотично разбросанных предметов.	3
3	Разработка декоративной композиции посредством мазковой росписи	4
4	Натюрморт из группы бытовых предметов из единого материала	3
5	Переработка натюрморта из хаотично разбросанных предметов	3
6	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

3 курс, 6 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
----------	------------	-----------------

1	Этюд обнаженной модели на светлом фоне.	12
2	Портрет натурщика на цветовом декоративном фоне.	4
3	Портрет с руками на контрастном, декоративном фоне.	5
4	«Полуфигура с натюрмортом».	4
5	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

4 курс, 7 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Этюд одетой модели в интерьере с включением натюрморта.	12
2	Сложный многопредметный натюрморт с множеством драпировок, разностью фактур и поверхностей, с глубоким пространством и сложной композицией.	3
3	Одетая (сидящая) фигура в интерьере на контрастном орнаментальном фоне	3
4	Композиция с обнаженной моделью на орнаментальном фоне.	3
5	Портрет в головном уборе.	3
6	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

4 курс, 8 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Этюд одетой фигуры человека в театральном костюме с включением интерьера и натюрморта	12
2	Композиция «Окно». Натюрморт на окне или окно с частью интерьера.	4
3	Одетая фигура с натюрмортом.	5
4	Стоящая одетая фигура в театральном костюме в интерьере.	4
5	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

5 курс, 9 семестр

№ п/п	Содержание	Кол-во часов
1	Этюд постановки из двух фигур на нейтральном фоне.	12
2	Одетая фигура в интерьере (сидящая, теплые цветовые отношения).	3
3	Одетая фигура в интерьере (стоящая, холодные цветовые отношения)	3
4	Постановка из двух фигур на нейтральном фоне.	4
5	Тематическая постановка из двух фигур.	3

6	Подготовка и оформление работ к итоговому просмотру	8
ИТОГО:		33

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе дисциплины «Академическая живопись» используются методы обучения, которые представляют собой систему правил организации продуктивного взаимодействия учащихся между собой, с преподавателем, с учебной литературой, при котором происходит освоение нового опыта, получение новых знаний и предоставляется возможность для самореализации личности учащихся.

Лабораторные занятия строятся на практическом освоении студентами научно-теоретических основ деятельности в дизайне. Цель которых состоит в инструментализации знаний, превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности лабораторные занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление лабораторных работ, подготовку к лабораторным работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

В процессе обучения дисциплины «Академическая живопись» также используется следующие образовательные технологии:

-Инновационные методы контроля: электронный учет и контроль учебных достижений студентов при выполнении ими лабораторных работ (электронный журнал посещаемости и успеваемости, электронные ведомости), портфолио индивидуальных достижений студентов для отслеживания уровня формирования профессиональных и общекультурных компетенций.

- Проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с просмотров;
- Проведение выставок пленэрных работ студентов.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО

Текущий контроль знаний проводится в рамках лабораторных работ и консультаций.

Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде просмотров. Результаты учитываются при допуске к сдаче экзамена.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена с 1 по 9 семестры.

8.1 Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

В течение каждого семестра при обучении дисциплины «Академическая живопись» для текущего контроля успеваемости по результатам выполнения каждой лабораторной работы проставляются контрольные точки, проводятся предварительные просмотры, позволяющие фиксировать как профессиональный рост студентов, так и ошибки в их работах. В конце семестра проводится экзамен в виде комплексного просмотра всех лабораторных работ за семестр.

8.2. Экзамен (1-9 семестры)

По окончании семестров студенты сдают экзамен по лабораторным занятиям. Он проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Оцениваются результаты рисунка по пятибалльной шкале.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план (лабораторные работы) в полном объеме.

Критерии оценки:

Оценка **отлично**: ставится за надлежащее выполнение следующих пунктов: правильное композиционное решение, четкую ритмическую основу. Точное построение, четко прослеживаемую стилистическую основу. Грамотные тональные отношения, гармонично подобранные цвета. Приятное общее художественное впечатление от работы, мастерское владение техникой исполнения.

Оценка **хорошо**: ставится за старательное выполнение выше приведенных пунктов, но содержащих небольшие недоработки такие как; небрежно построенную композицию, незначительные ошибки в стилистической составляющей. Не совсем верные тональные отношения, неточности в сочетании цветов.

Оценка **удовлетворительно**: ставится за несоблюдение общей композиции и ритма, плохой стилистической основы, сбивчивые тональные отношения и дисгармоничные сочетания цветов.

Оценка **неудовлетворительно**: ставится за явное несоблюдение и невыполнение пунктов приведенных выше.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

9.1 Основная литература:

1. Живопись : учеб пособие для вузов: рек Мин обр РФ/ Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор и др. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 224 с.
2. Стародуб К. И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному ; учеб. Пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 191 с.: илл., - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 189
3. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства : учеб. пособие: рек. УМО/ Ю. П. Шашков. - М.: Академический Проект: Трикта, 2006. -128 с.

б) дополнительная литература:

1. Батталини Т. Акриловые краски : Основные характеристики и применение: Практ. пособие/ Т. Батталини; Пер. Г. Семенова. -М.: Эксмо, 2004.
2. Никодеми Г. Б. Масляная живопись : Общие сведения, материалы, техника: Практ. пособие/ Г.Б. Никодеми. -М.: Эксмо, 2004. -144 с.:а-цв. ил.
3. Паррамон Х. М. Как писать акварелью : альбом/ Х.М. Паррамон, Г. Фрескет; Пер. с исп. Н.Н. Мультатули. -М.: Арт-Родник, 2001. -110 с.: -рис.
4. Руиссинг Х. Полный курс масляной живописи : От хорошей техники к индивидуальному стилю/ Х. Руиссинг; Пер. Е. Карпова, Отв. ред. Е. Борисова. -М.: АСТ: Астрель, 2003. -120 с.:а-ил.
5. Стор И. Н. Основы живописного изображения : учеб. пособие: Доп. УМО по обр. в обл. технологии и проект. текстильных изделий/ И. Н. Стор; Моск. гос. текстильный ун-т им. А.Н. Косыгина. -М.: Совъяз Бево, 2004. -249 с.:а-ил.
6. Копируем картины великих художников/ пер. с англ. Н. А. Белохвостова; ред. О. А. Биантовская. - М.: Арт-Родник, 2008. - 160 с.: цв.ил.. - Алф. Указ. : с. 158
7. Визер В. В. Система цвета в живописи : Учеб. Пособие: Доп. УМО по обр. в обл. технологии и проектирования текстильных изделий/ В. Визер. - Спб.: Питер, 2004. - 191 с.. -Библтогр.: с. 166-167

8. Воронцова М. М. Школа рисунка и живописи [Электронный ресурс]. Диск 1-2/ М. М. Воронцова. - Электрон. текстовые дан.. - М.: Равновесие, 2005. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM)
9. Стор И. Н. Декоративная живопись: учеб пособие: Доп. Мин. Обр. РФ/ И. Н. Стор; Моск. гос текстил. ун-т им А. Н. Косыгина. - М., 2004. - 328 с.. - список ил.: с. 321-325
10. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: учеб. Пособие/ Ю. М. Кирцер. - 6-е изд., стер.. - М.: Высш шк., 2005. - 272 с.: ил.. - Библиог. : с. 267
11. Макарова И. Н. Практическая перспектива : учеб. пособие/ М. Н. Макарова. -2 изд., перераб. и доп.. -М.: Академический Проект, 2007. -432 с.:а-цв.ил.

в) периодические издания:

1. Журнал «Художник»

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://museum.ru/m166	Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств содержит 466 картин европейских и российских мастеров, более 160 рисунков Л.-Ж. Лерена и 190 графических листов Л.-Ж. Лерена
2	http://www.artlib.ru	Библиотека изобразительного искусства содержит в разделе «ресурсы по искусству» каталог сайтов по всем направлениям изобразительного искусства, в том числе и рисунку, а также содержит информацию о многих российских и зарубежных художниках
3	http://www.gallerix.ru	Сайт посвященный мировой художественной культуре. На сайте находятся репродукции мастеров прошлого и настоящего, русского и мирового искусства.
4	http://www.artnow.ru	Сайт предоставляющий художникам выставлять свои работы. Содержит множество работ современных российских художников, по всем направлениям изобразительных искусств.
5	http://artist-mag.ru	Сайт редакции журнала «Художник». Содержит статьи о многих аспектах современного изобразительного, монументального и прикладного искусства, также размещены отчёты по проводимым выставкам.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническим обеспечением дисциплины «Академическая живопись» является: мольберты, подиумы для натюрмортов и живой модели, осветительные приборы для искусственного освещения (софиты), реквизиты к натюрморту (драпировки различного цвета и тона, посуда, бутафорские фрукты и овощи, бытовые вещи, одежда, обувь,

головные уборы), гипсовые фигуры человека, гипсовые отдельные части тела человека, скелет человека, предоставляются живые модели по программе. Методические пособия по дисциплине «Академическая живопись». Лучшие работы студентов по дисциплине, находящиеся в методическом фонде кафедры.

11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая рейтинговая оценка знаний студента является показателем качества практических знаний и навыков студентов по курсу, и выводится, как среднее арифметическое, из ряда текущих рейтинговых оценок по практическим заданиям, выполняемым в течении семестра. Эта система позволяет определить степень качества выполненных лабораторных работ по дисциплине, где учитываются следующие показатели: Единство стиля, образность, декоративность. Создание целостной композиции, умение подчинять второстепенное главному, наличие композиционного центра. Соблюдение принципа равновесия в композиции. Умение пользоваться контрастами (цветовым и тональным), пользоваться силуэтами. Использование ритма как организующего начала. Умение определять цветовой строй – колорит.

Оценка: **отлично – 100 - 91** баллов ставится за надлежащее выполнение следующих пунктов: правильное композиционное решение, четкую ритмическую основу. Точное построение, четко прослеживаемую стилистическую основу. Грамотные тональные отношения, гармонично подобранные цвета. Приятное общее художественное впечатление от работы, мастерское владение техникой исполнения.

Хорошо – 90 - 75 баллов ставится за старательное выполнение выше приведённых пунктов, но содержащих небольшие недоработки такие как; небрежно построенную композицию, незначительные ошибки в стилистической составляющей. Не совсем верные тональные отношения, неточности в сочетании цветов.

Удовлетворительно – 74 - 51 баллов ставится за несоблюдение общей композиции и ритма, плохой стилистической основы, сбивчивые тональные отношения и дисгармоничные сочетания цветов.

Неудовлетворительно - 50 и ниже ставится за явное несоблюдение и невыполнение пунктов приведённых выше.

Штрафы. Штрафные баллы которые вычитаются из текущего рейтинга, выставляются за пропущенные без уважительной причины практические занятия (1 балл за одну академическую пару, подсчитывается на каждом занятии).

При отсутствии студента по уважительной (документально подтверждённой) причине, штрафные баллы не ставятся.

Штрафные баллы подсчитываются в конце семестра.

Бонусные баллы выставляются за:

– степень самостоятельности при выполнении практических заданий (до 5 баллов).

– за посещение всех занятий в течении семестра и за своевременное выполнение заданий (до 5 баллов).

– за участие в студенческой научной конференции (5 баллов).

Бонусные баллы подсчитываются в конце семестра.

Тематика лекционных, лабораторных и самостоятельных работ выдается в соответствии с календарным планом дисциплины. Положение о рейтинговой системе оценки студенты получают в начале семестра (на первой лекции или лабораторном занятии).

Соотношение оценки экзамена и набранных баллов

Набранные баллы	91-100	75-91	51-75	Менее 51
-----------------	--------	-------	-------	----------

Оценка	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
--------	---------	--------	-------------------	---------------------

2 Методические указания

Курс «Академическая живопись» состоит из лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. Дисциплина включает в себя учебные постановки, состоящих из натюрмортов и живой натуры, которые выдержанны в строгой последовательности «от простого к сложному».

Занятия по «Академической живописи» ведутся в тесной связи с учебными дисциплинами «Академический рисунок», «Основы композиции», «Учебная практика».

Деятельность студента в ходе дисциплины подразумевает:

- выполнение учебных постановок;
- работу с наглядным материалом;
- подготовка и оформление учебных работ к комплексному просмотру;
- посещение музеев и художественных выставок.

На комплексный просмотр необходимо выставить завершённые, оформленные учебные работы, в полном объёме, соответствующие предъявляемым требованиям. На экзамене (комплексном просмотре) в работе оцениваются: правильное композиционное решение, четкая ритмическая основа, точное построение, четко прослеживаемая стилистическая основа, грамотные тональные отношения, гармонично подобранные цвета, а также общее художественное впечатление от работы.

2.1 Методические указания к лабораторным занятиям

«Академическая живопись. Часть 1»

Общие методические указания для всего раздела дисциплины: начало работы осуществляется с маленького композиционного эскиза карандашом. После того как, общая композиция найдена, следует переносить её на конечный формат. Далее выполняется быстрый подмалёвок всей работы, по мере продвижения можно постепенно переходить к уточнению общего колорита, и моделировки формы основных деталей композиции. Как только общий цветовой строй найден, начинается последовательная проработка главных деталей композиции, от самых главных к второстепенным. Во время всего хода работы, следует постоянно следить, чтобы соблюдались верные тональные отношения, четкая последовательность планов (передний, средний, задний), а также правильное соотношение детализации: главное — второстепенное.

Темы занятий

Тема 1. Введение. Значение живописи в подготовке художника-дизайнера. Натюрморт, составленный из бытовых предметов (12 часов). *Цель:* знакомство с умениями, навыками и живописными качествами студентов. Изучение основ работы акварелью, гуашью. Поиск структурно-пластического, цветового, сюжетно-тематического решения, определение главного и второстепенного. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 2. Натюрморт в технике «гризайль» (12 часов). Тональное решение натюрморта одной краской. *Цель:* лепка формы, предметом и тоном. Поиск ахроматических сочетаний в связи с показом первого, второго и третьего тонов натюрморта. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 3. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету (12 часов). *Цель:* лепка формы тоном и цветом. Рефлексы, касания, силуэты. Взаимосвязь цветовых тонов, сближенных по цвету. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету (12 часов). *Цель:* натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 5. Два этюда натюрмортов на различные цветовые гаммы – теплая и холодная (24 часа). *Цель:* изучение взаимодействия теплых, холодных и яркостных отношений. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 6. Этюд простейшего интерьера, угол комнаты с натюрмортом (12 часов). *Цель:* изучение и совершенствование передачи перспективы, умение показывать пространство и глубину, умение композиционно и живописно связать интерьер и натюрморт. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 7. Натюрморт с гипсовой головой (12 часов). *Цель:* взаимосвязь гипсовой головы со всеми элементами постановки. Особенности изображения гипсовой головы цветом и тоном. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 8. Два этюда головы натурщицы (20 часов). *Цель:* моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 9. Натюрморт, сложный по композиционно-предметному построению (16 часов). *Цель:* передача колористических и композиционных свойств натюрморта. Дальнейшее изучение и закрепление умений и навыков работы акварелью и гуашью. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 10. Натюрморт с живыми цветами и ветками на фоне цветных драпировок (12 часов). *Цель:* передача характера изображения цветов, их формы и колорита в сочетании с предметами и драпировками. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 11. Натюрморт из предметов быта, сложный по композиционно-предметному построению (12 часов). *Цель:* передача композиционных и колоритных свойств натюрморта. Передача материальности различных предметов. Выражение живописного единства постановки. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 12. Голова натурщика с плечевым поясом на нейтральном фоне (12 часов). *Цель:* передача характера, пропорций и объема формы головы цветом, цветовые особенности изображения головы человека. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 13. Голова натурщицы на цветном фоне (12 часов). *Цель:* передача характера, пропорций и объема формы головы цветом. Цветовые особенности изображения головы человека в цветовой среде. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 14. Этюд рук натуры (12 часов). *Цель:* передача пластических и цветовых особенностей рук человека. Связь цвета тела и драпировок. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 15. Этюд ног натуры (12 часов). *Цель:* передача пластических и цветовых особенностей ног человека. Связь цвета тела и драпировок. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель.

Тема 16. Натюрморт из бытовых предметов и различных по цвету и фактуре драпировок орнаментального характера (12 часов). *Цель:* передача пластических и цветовых

характеристик предметов и драпировок единство цвета и формы, колорит. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 17. Голова натурщика в головном уборе с плечевым поясом на нейтральном фоне (16 часов). *Цель:* живопись характерных особенностей головы с головным убором, пластическая и пространственная связь. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 18. Голова натурщицы с плечевым поясом в головном уборе на фоне цветных драпировок (16 часов). *Цель:* живопись характерных особенностей головы с головным убором, пластическая и цветовая связь головы, плечевого пояса и фона. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 19. Портретный этюд с руками (16 часов). *Цель:* передача индивидуальных особенностей характера портретируемого. Лепка формы цветом. Пропорции. Единство цвета и пластики. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 20. Этюд интерьера средней сложности (угол мастерской художника, интерьер с гипсовой моделью и т.д.) (12 часов). *Цель:* передача воздушной и линейной перспективы. Изменение цвета в интерьере. Взаимосвязь цветовых и тональных отношений помещения. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 21. Этюд обнаженной мужской поколенной фигуры (16 часов). *Цель:* выявление пластических особенностей мужской полуфигуры цветом. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 22. Этюд одетой поколенной мужской фигуры (12 часов). *Цель:* пропорции, пластика и живописность отношений светового и цветового построения формы, обусловленной освещением и окружением, характер, индивидуальные особенности и цветовое единство. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 23. Поясное изображение одетой натурщицы (16 часов). *Цель:* выявление и умение грамотно изобразить цветовые и пластические особенности модели. Колористические особенности постановки. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 24. Этюд одетой поколенной фигуры в головном уборе на фоне цветных драпировок (16 часов). *Цель:* закрепление грамотного пластического построения полуфигуры, светового и цветового построения в пространстве. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 25. Этюд натюрморта с бытовыми предметами и декоративными драпировками (12 часов). *Цель:* закрепление ранее полученных знаний по живописи: пластическое и цветовое единство, колорит. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 26. Этюд одетой фигуры человека (16 часов). *Цель:* Светотеневое решение одежды и живой модели в пространстве. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 27. Этюд фигуры человека в театральном костюме (16 часов). *Цель:* колористические, пластические и конструктивные особенности модели. Особенности костюма и его деталей. Взаимосвязь модели и фона. Гармония цветового решения. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 28. Этюд обнаженной модели на светлом фоне (16 часов). *Цель:* передача характерных пластических пропорциональных особенностей обнаженной модели. Создание колористического единства обнаженного тела и драпировок. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 29. Сложный осенний натюрморт с включением интерьера (16 часов). *Цель:* взаимосвязь осеннего натюрморта и интерьера, создание живописно-колористической и композиционной цельности. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 30. Этюд обнаженной мужской модели на фоне цветных драпировок (16 часов). *Цель:* передача пропорций, пластических и цветовых характеристик обнаженной мужской модели. Колористическое единство. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 31. Этюд обнаженной женской модели на фоне цветовых драпировок декоративного характера (16 часов). Возможно включение натюрморта. *Цель:* нахождение обобщенного живописного решения в основных тоновых и цветовых отношениях. Передача объемно-пространственной формы женского тела. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 32. Этюд одетой модели в интерьере с включением натюрморта (20 часов). *Цель:* создание композиционного и цветового единства модели натюрморта. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 33. Натюрморт декоративного характера (8 часов). *Цель:* развитие и закрепление знаний и навыков профессиональной живописи, работа большими цветовыми отношениями. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 34. Этюд обнаженной модели (стоящая) (16 часов). *Цель:* выявить характер модели, лепка форм цветом. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 35. Этюд фигуры человека в театральном костюме на фоне декоративных драпировок (16 часов). *Цель:* пластика, пропорции и гармония цветового решения костюма. Декоративное или живописное исполнение костюма и драпировок. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 36. Этюд одетой фигуры человека в театральном костюме с включением интерьера и натюрморта (20 часов). *Цель:* решение задачи взаимосвязи фигуры человека в театральном костюме и интерьера. Живописно-пространственное решение постановки. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 37. Этюд модели в театральном костюме с осенним натюрмортом (16 часов). *Цель:* взаимосвязь фигуры, натюрморта и окружающей среды. Пропорции, характер одежды, детали костюма и натюрморта. Декоративно-плоскостное решение. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 38. Этюд полулежащей модели в театральном костюме с натюрмортом на фоне цветных драпировок (20 часов). *Цель:* конструктивное изображение модели в ракурсе, передача глубины пространства, линейной и цветовой перспективы, качества тканей. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 39. Обнаженная полулежащая женская фигура в интерьере с включением натюрморта на темном фоне (16 часов). *Цель:* особенности пластики, пропорций и цвета обнаженной женской фигуры. Композиционная и цветовая взаимосвязь фигуры, интерьера и натюрморта. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 40. Этюд постановки из двух фигур на нейтральном фоне (24 часов). *Цель:* композиционная, пластическая и цветовая взаимосвязь двух фигур. Характерные особенности фигур моделей. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

«Академическая живопись. Часть 2»

Общие методические указания для всего раздела дисциплины: работа над каждой композицией начинается с поиска декоративного решения. На любом удобном формате, карандашом быстро зарисовываются маленькие эскизы композиции, в как можно большем количестве, в различной технической и стилистической манере. Из этого количества выбираются 2 - 3 варианта, и идёт дальнейшая их композиционная и цветовая разработка на формате А4. Когда в эскизах чётко прослеживается декоративная основа, композиционный центр, акценты и стилистическая основа, можно переносить композицию на исходный формат. На первых двух курсах задания ограничены только поиском различных декоративных решений на формате А4.

Темы занятий

Тема 1. Этюд из двух драпировок (гладкой и с орнаментом) (18 часов). *Цель:* Передать ритмы складок, их движения; найти интересное композиционное решение; передать декоративность орнамента. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 2. Несложный натюрморт из бытовых предметов и драпировок простых и ярких по цвету (18 часов). *Цель:* Передача больших цветотональных отношений. Решение плоскостное, использовать изменения цвета на свету и в тени. Основные свойства цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. (роль цветового и тонального камертонов при определении и построении цветовых отношений). *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 3. Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону (18 часов). *Цель:* Передать гармонические связи между контрастными по цветовым характеристикам формами; художественное целое в единстве композиционного и цветового построения. Знакомство с законами дополнительного, одновременного, краевого контрастов. Использование силуэтов в композиции. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 4. Натюрморт с использованием белой драпировки (18 часов). *Цель:* Передать конструкцию и характер складок, выявить в белом пятне массу цветовых оттенков, гармонизировать тональные отношения в постановке к белому пятну. Решение орнаментально-плоскостное. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 5. Натюрморт из четырех – пяти предметов, выстроенный на основе дополнительного контраста (18 часов). *Цель:* В декоративном решении передать конструктивную основу постановки; выявить цветовые и тональные ритмы посредством оригинального композиционного решения. Понять основные принципы декоративного построения цветового пространства (ковровость, ритмичность, цельность изобразительного языка). *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 6. Натюрморт с гипсовой головой (18 часов). *Цель:* Разработать композиционное решение; поработать над стилизацией гипсовой головы, используя светотень; передать фактуру предметов. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 7. Сложный натюрморт на светлом фоне из бытовых предметов характерной формы, фактуры и различной окраски в теплой гамме (18 часов). *Цель:* Найти верные и

точные характеристики в форме и цвете в освещенных и теневых частях; цельно, с распределением основных ритмов, построить группу предметов по силуэту; закрепить закон дополнительных цветов (тень, падающая от предмета, окрашивается в цвет дополнительный к нему). *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 8. Аналогичный натюрморт в холодной гамме (18 часов). *Цель:* Найти верные и точные характеристики в форме и цвете в освещенных и теневых частях; цельно, с распределением основных ритмов, построить группу предметов по силуэту; закрепить закон дополнительных цветов (тень, падающая от предмета, окрашивается в цвет дополнительный к нему). *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 9. Натюрморт из хаотично разобранных предметов (20 часов). *Цель:* В декоративном решении, разработав предварительно серию композиционных фор-эскизов, передать конструктивную идею постановки. Научится организовывать более крупные форматы, перерабатывать большое нагромождение предметов в единую, связанную композицию, соподчинять малое большое и наоборот; формировать цельное композиционное мышление у студентов. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 10. На основе предыдущей постановки, используя фрагмент натюрморта, разработать декоративную композицию посредством мазковой росписи – с целью отработки и закрепления техники росписи по эмали, фарфору (12 часов). *Цель:* На этом этапе студенты работают со своим преподавателем по керамике по теме «Роспись». *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 11. Натюрморт из группы бытовых предметов из единого материала, например, стекла, на светлом фоне (20 часов). *Цель:* Найти интересное композиционное решение, определяя основные ритмы, построить группы предметов по силуэту; подчинить средства выразительности условной трактовке форм. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 12. Переработка натюрморта из хаотично разбросанных предметов в эскиз композиции с акцентом на пластическую идею (стилизация) (20 часов). Импровизировать на собственную тему, отталкиваясь от заданного конструктивного построения постановки. *Цель:* Разработать оптимальное композиционное решение; подчинить идее, выбранному образу цветовое и тональное решение; сохранить ритмический строй в композиции; сохранить единство изобразительного языка в передаче формы и пространства частей и целого; умение условно трактовать композицию. *Решение:* формат — А4, четыре различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 13. Портрет натурщика на цветовом декоративном фоне (20 часов). *Цель:* Определить характерные черты натурщика. Передать основные тональные и цветовые отношения. Решение плоскостное декоративное. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 14. Портрет с руками на контрастном, декоративном фоне (20 часов). *Цель:* Выход на стилизацию живой формы, закрепление декоративного метода на изображении человека. Передача портретности и психологии образа. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 15. «Полуфигура с натюрмортом» (20 часов). *Цель:* Передать пластическую и цветовую связь между моделью и средой, разработать композиционное решение. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 16. Сложный многопредметный натюрморт с множеством драпировок, разностью фактур и поверхностей, с глубоким пространством и сложной композицией (20 часов). *Цель:* В декоративном решении композиции переработать пространство натюрморта, организовать цветовые и тональные ритмы. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 17. Одета (сидящая) фигура в интерьере на контрастном орнаментальном фоне (декоративное решение) (20 часов). *Цель:* Композиционное решение; передать гармонию цветовых ритмов; фактуру предметов. Развитие у студентов чувства ритма, пятна, декоративности формы, гармонии и равновесия масс в листе. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 18. Композиция с обнаженной моделью на орнаментальном фоне (20 часов). *Цель:* Добиться декоративной выразительности предметов; создать композиционно-пластическую и цветовую гармонию. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 19. Портрет в головном уборе (12 часов). *Цель:* Передать характерные черты натурщика, образность. Решение декоративно-плоскостное. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 20. Композиция «Окно» (20 часов). Натюрморт на окне или окно с частью интерьера. *Цель:* Разработать композицию, ее конструктивную основу. Подчинить идее, выбранному образу цветовое и тональное решение. Умение условно трактовать композицию. *Решение:* формат — А3, два различных варианта декоративного решения. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 21. Одета фигура с натюрмортом (20 часов). *Цель:* Своеобразная игра цветовыми и тональными ритмами; пластически выстроенная композиция; трансформация в соответствии с определившейся темой; обыграть образно. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 22. Стоящая одета фигура в театральном костюме в интерьере (24 часов). *Цель:* Композиционно-пластический разбор постановки; гармонизировать цветовой строй постановки. Решение декоративно-орнаментальное. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 23. Одета фигура в интерьере (сидящая, теплые цветовые отношения) (16 часов). *Цель:* Закомпоновать, разработать цветовые отношения в заданной ограниченной цветовой гамме. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 24. Одета фигура в интерьере (стоящая, холодные цветовые отношения) (16 часов). *Цель:* закомпоновать, разработать цветовые отношения. Найти свой пластический язык. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 25. Постановка из двух фигур на нейтральном фоне (20 часов). *Цель:* закомпоновать, разработать цветовые отношения. Найти свой пластический язык. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

Тема 26. Тематическая постановка из двух фигур (20 часов). *Цель:* Композиционно-пластический разбор постановки; гармонизировать цветовой строй постановки. Решение

декоративно-орнаментальное. *Решение:* формат — А2. Гуашь, акварель, возможны и другие смешанные техники исполнения.

2.2 Рекомендации по организации рабочего места студента, соблюдение правил безопасности и санитарных норм

Для успешного выполнения практических заданий, каждый студент должен уметь наилучшим образом организовать рабочий процесс и своё рабочее место. Он должен иметь все необходимые для работы инструменты — ватман определённого формата (или тонированную бумагу), краски (акварель или гуашь), для декоративной живописи материалы обговоренные с преподавателем, набор художественных кистей различного размера, формы и материала (щетинка, колонок, белка), палитру и ёмкость для воды, карандаш, ластик, кнопки.

Каждый студент обязан следить за соблюдением порядка и чистоты во время занятий, по окончании занятий студент обязан прибрать рабочее место в надлежавший порядок.

2.3 Методические указания по самостоятельной работе студента

Самостоятельная работа студента по курсу «Академическая живопись» предполагает выполнение ряда учебных заданий в соответствии с планом. Для раздела дисциплины «Академическая живопись. Часть 1» предусмотрено самостоятельное выполнение одной учебной работы в течении каждого семестра под контролем преподавателя. Для раздела дисциплины «Академическая живопись. Часть 2» самостоятельная работа предполагает поиск и разработку декоративного решения для каждого задания.

Последовательность выполнения задания по дисциплине «Академическая живопись. Часть 1»: Маленький карандашный набросок общей композиции, с точным расположением основных масс. Перенос наброска на основной формат. Быстрый подмалёвок с основными тенями. Моделировка формы главных по смыслу предметов. Уточнение и обобщение общего колорита работы. Моделировка формы второстепенных предметов. Детализация главных по смыслу предметов. Обобщение общих тональных и цветовых отношений, подчинение второстепенных главному.

Также в самостоятельную работу входит подготовка и оформление выполненных работ для итоговых просмотров.

3 Итоговый контроль знаний

В конце каждого семестра проводятся итоговый просмотр (экзамен) в виде экспозиции учебных работ, вывешенных в аудитории, которые выполнялись в течении семестра, для каждой отдельной группы, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Каждое задание должно представлять собой законченную, оформленную работу. Оценка выставляется в соответствии с критериями оценки (рабочая программа дисциплины, пункт 8.2).

4 Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе.

– Для реализации компетентного подхода программа дисциплины «Живопись» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

– Одним из элементов педагогической системы являются организационные формы обучения. Они делятся на индивидуальные, коллективные групповые, аудиторные и внеаудиторные. Эта классификация не является строго научной, но позволяет несколько упорядочить разнообразие форм обучения.

– Организационные формы обучения – это виды учебных занятий, отличающихся друг от друга дидактическими целями, местом проведения, продолжительностью.

– В рамках различных организационных форм обучения преподаватель обеспечивает активную познавательную деятельность обучаемых, используя фронтальную, групповую и индивидуальную работу.

– Фронтальная работа предполагает совместную деятельность всей группы: преподаватель излагает материал для всей группы, ставит одинаковые задачи, а студенты решают одну проблему.

– При групповой работе учебная группа разделяется на несколько подгрупп, которые выполняют одинаковые или различные задания.

– При индивидуальной работе каждый студент получает задание, которое он выполняет независимо друг от друга. Индивидуальная форма организации учебного труда особенно целесообразна для таких видов работ, в которых могут более ярко проявиться индивидуальные особенности и возможности обучаемых.

Содержание

1	Рабочая программа дисциплины _____	3
1.1	Цели и задачи освоения дисциплины _____	3
1.2	Место дисциплины в структуре ооп впо _____	3
1.3	Требования к результатам освоения дисциплины _____	3
1.4	Структура и содержание дисциплины «академическая живопись» _____	4
1.5	. Содержание разделов и тем дисциплины _____	9
1.6	Самостоятельная работа _____	13
1.7	Образовательные технологии _____	15
1.8	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов _____	16
1.9	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «академическая живопись» _____	16
1.10	Материально-техническое обеспечение дисциплины _____	19
1.11	Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине _____	19
2	Методические указания _____	20
2.1	Методические указания к лабораторным занятиям _____	20
2.2	Рекомендации по организации рабочего места студента, соблюдение правил безопасности и санитарных норм _____	27
2.3	Методические указания по самостоятельной работе студента _____	27
3	Итоговый контроль знаний _____	27
4	Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе _____	27