

**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

ЖИВОПИСЬ

Основной образовательной программы по специальности подготовки
«070601.65 Дизайн среды»

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 «070601.65 Дизайн среды»

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 «Живопись» является **дисциплиной цикла общепрофессиональных дисциплин** ОПД.Ф.04 специальности «070601.65 Дизайн среды» в результате изучения которой обучающийся должен: 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 «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 культуры и искусств, рисунок, введение в специальность, скульптура и пластическое моделирование, технический рисунок, а также цикла специальных дисциплин – проектирование, основы производственного мастерства.

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 « ЖИВОПИСЬ»

Общая трудоемкость дисциплины 660 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	лаб. зан.	С.Р.	
1 курс 1 семестр							
	Живопись. «Методы изобразительного языка академической живописи на примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».	1	1-18		72		Аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				72		Экзамен
1 курс 2 семестр							
	Живопись. «Методы изобразительного языка академической живописи на примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».	2	1-15		60		Аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				60		Экзамен
2 курс 3 семестр							
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры»	3	1-18		72		аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				72		Экзамен
2 курс 4 семестр							
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры»	4	1-15		60		аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				60		Экзамен

3 курс 5 семестр						
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	5	1-18		72	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				72	Экзамен
3 курс 6 семестр						
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	6	1-15		60	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				60	Экзамен
4 курс 7 семестр						
	Живопись. «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	7	1-18		72	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				72	Экзамен
4 курс 8 семестр						
	Живопись. «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	8	1-15		60	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				60	Экзамен
5 курс 9 семестр						
	Живопись. «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	9	1-18		72	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				72	Экзамен
5 курс 10 семестр						
	Живопись. «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	10	1-15		60	аттестация лабораторных и самостоятельных работ
	ИТОГО:				60	Экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Наименование тем лабораторных работ, их содержание, объем в часах

1 курс, 1 семестр

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

п/п		лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «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
	Всего за семестр:	72

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «Методы изобразительного языка академической живописи на примере натюрмортов, объектов предметной и пространственной среды».	
1	Этюд тканей, различных по фактуре и орнаменту на манекенах с простым натюрмортом.	12
2	Натюрморт с гипсовой головой.	12
3	Два этюда головы натурщицы.	20
4	Натюрморт, сложный по композиционно-предметному построению.	16
	ИТОГО:	60

2 курс, 3 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «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.	12
	Всего за семестр:	72

2 курс, 4 семестр

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

п/п		лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры»	
1	Натюрморт из драпировок различных по цвету и фактуре на манекене.	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
	Всего за семестр:	60

3 курс, 5 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Этюд костюма на манекене в интерьере.	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 цветовых драпировок	16
	Всего за семестр:	72

3 курс, 6 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «Приобретение навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Этюд драпировок на манекене в декоративном исполнении.	12
2	Этюд одетой фигуры человека	16
3	Этюд фигуры человека в театральном костюме	16
4	Этюд обнаженной модели на светлом фоне.	16
	Всего за семестр:	60

4 курс, 7 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
	Живопись. «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»	
1	Этюд драпировок на манекене в декоративном исполнении	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.	20
4	Этюд одетой модели в интерьере с включением натюрморта	20
Всего за семестр:		72

4 курс, 8 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
Живопись. «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 модели в театральном костюме с одетым манекеном на фоне цветных драпировок	20
Всего за семестр:		60

5 курс, 9 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
Живопись. «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
Всего за семестр:		72

5 курс, 10 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лабораторных часов
1	2	3
Живопись. «Закрепление навыков изображения человеческой фигуры в пространственной среде»		
1	Этюд полуфигуры в интерьере с натюрмортом.	20
2	Этюд обнаженной модели в интерьере с натюрмортом на фоне цветных драпировок	20
3	Этюд постановки из двух фигур в интерьере.	20
Всего за семестр:		60

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе дисциплины «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.

В процессе обучения дисциплины «Живопись» также используются 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.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

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 10 семестры.

7.1 Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

В течение каждого семестра при обучении дисциплины «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.

7.2. Экзамен (1-10 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 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.

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 приведённых выше.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ»

8.1 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. Мультиатули. -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.. -Библиогр.: 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.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническим обеспечением дисциплины «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 «Живопись». Лучшие работы студентов по дисциплине, находящиеся в методическом фонде кафедры.

10. 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 задания (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 «Живопись» состоит из лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. Дисциплина включает в себя учебные постановки, состоящих из натюрмортов и живой природы, которые выдержанны в строгой последовательности «от простого к сложному».

Занятия по «Живописи» ведутся в тесной связи с учебными дисциплинами «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

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-дизайна. Задачи обучения живописи на первом курсе. Натюрморт, составленный из бытовых предметов. *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». 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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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. *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.) *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. Этуд обнаженной мужской поколенной фигуры. *Цель:* выявление пластических особенностей мужской полуфигуры цветом. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 22. Этуд одетой поколенной мужской фигуры. *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. *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. Этуд одетой поколенной фигуры в головном уборе на фоне цветных драпировок. *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. Этуд натюрморта с бытовыми предметами и декоративными драпировками. *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. Этуд одетой фигуры человека. *Цель:* Светотеневое решение одежды и живой модели в пространстве. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 27. Этуд фигуры человека в театральном костюме. *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. Этуд обнаженной модели на светлом фоне. *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. *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. Этуд обнаженной мужской модели на фоне цветных драпировок. *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. Этуд обнаженной женской модели на фоне цветных драпировок декоративного характера. 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. Этуд одетой модели в интерьере с включением натюрморта. *Цель:* создание композиционного и цветового единства модели натюрморта. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 33. Натюрморт декоративного характера. *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. Этуд обнаженной модели (стоящая). *Цель:* выявить характер модели, лепка форм цветом. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 35. Этуд фигуры человека в театральном костюме на фоне декоративных драпировок. *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. Этуд одетой фигуры человека в театральном костюме с включением интерьера и натюрморта. *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. Этуд модели в театральном костюме с осенним натюрмортом. *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. Этуд полулежащей модели в театральном костюме с натюрмортом на фоне цветных драпировок. *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. *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. Этуд постановки из двух фигур на нейтральном фоне. *Цель:* композиционная, пластическая и цветовая взаимосвязь двух фигур. Характерные особенности фигур моделей. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 41. Этуд полуфигуры в интерьере с натюрмортом. *Цель:* передача пропорций, живописное решение людей в пространстве. Решение: формат — А2, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 42. Этуд обнаженной модели в интерьере с натюрмортом на фоне цветных драпировок. *Цель:* передача глубины пространства, особенностей модели. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 43. Этуд постановки из двух фигур в интерьере. *Цель:* пластическое цветовое взаимодействие двух фигур между собой в пространстве. Решение: формат — А1, широкое обобщённое исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

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 надлежащий порядок.

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 обучающихся, 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 обучающихся.

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 «живопись»	4
1.5	Содержание разделов и тем дисциплины	5
1.6	Образовательные технологии	9
1.7	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	9
1.8	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «академическая живопись»	10
1.9	Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
1.10	Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине	11
2	Методические указания	12
2.1	Методические указания к лабораторным занятиям	13
2.2	Рекомендации по организации рабочего места студента, соблюдение правил безопасности и санитарных норм	16
3	Итоговый контроль знаний	16
4	Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе	17