

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2019 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bfff679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремесел
Кафедра живописи

Согласовано управлением организации
и контроля качества образовательной
деятельности

« 31 » мая 2019 г.

Начальник управления

/М.А. Миненкова/

Одобрено учебно-методическим советом

Протокол « 31 » мая 2019 г. № 6

Председатель

/Г.Е. Суслин/

Рабочая программа дисциплины
Живопись

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация:

Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация

Специалист

Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической
комиссией факультета изобразительного
искусства и народных ремесел:

Протокол « 20 » 05 20 19 г. № 10

Председатель УМКом

/М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой живописи:

Протокол « 19 » 04 20 19 г. № 9

И.о. зав. кафедрой

/С.П. Ломов /

Мытищи
2019

Авторы-составители:

Доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,
ассистент кафедры живописи Хайрова Р.Р.

Рабочая программа дисциплины «Живопись» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 09.01.17, № 10

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки 2018, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.	10
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	14
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	22
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	23
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	29
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	29

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

1.1. Цель и задачи дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Живопись» является овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки владения выразительными средствами изобразительного искусства;
- научить анализу собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;
- сформировать способность разбираться в художественных особенностях и исторических аспектах стилевых течений искусства.
- сформировать творческую и мировоззренческую позицию будущего художника-живописца;
- научить организации труда для проведения творческой и научно-исследовательской работы;

1.2. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОПК-1

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-2

способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-5

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно- исследовательской работы.

ПСК-1.1

способностью свободного владения техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Живопись» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)», является одной из важнейших при подготовке художника-живописца.

На занятиях по данной дисциплине должна осуществляться взаимосвязь с такими дисциплинами как «Рисунок», «Общий курс композиции», «Копирование произведений станковой живописи», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства»,

«Методика организации учебных постановок», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Анализ художественных произведений».

Учащийся должен пользоваться теми знаниями и умениями, которые были приобретены им ранее, такими как навыки построения в рисунке, владение живописной техникой работы красочными материалами.

Перед изучением дисциплины «Живопись» необходимо иметь базовые знания в области рисунка, живописи и композиции.

На базе дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», можно базировать дисциплины специализации и дисциплины по выбору, факультативы («Анализ художественных произведений», «Станковая живопись», «Иконопись»).

Изучение дисциплины «Живопись» является необходимой основой для последующего глубокого изучения дисциплин «Техника и технология станковой живописи», «Копирование произведений станковой живописи», «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Объем дисциплины.

Показатель объема дисциплины	Очная форма обучения
Объем дисциплины в зачетных единицах	70
Объем дисциплины в часах	2520
Контактная работа:	2174,6
Лабораторные занятия	2160
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	14,6
Зачет с оценкой	0,8
Экзамен	1,8
Предэкзаменационная консультация	12
Самостоятельная работа	256
Контроль	89,4

Формой промежуточной аттестации являются:

зачёт с оценкой – 3, 4, 6, 8 семестр, экзамен – 1, 2, 5, 7, 9, А семестр

1.2. Содержание дисциплины

На лабораторных занятиях студенты выполняют живописные работы.

№	Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов Лабораторные занятия
1.	<i>Натюрморт из контрастных предметов (гризайль).</i> Материалы, технология и техника живописи; в рамках реализации индивидуального подхода – работа в ограниченной гамме: белый, кремовый, светло-коричневый, тёмно-коричневый, чёрный. Практически изучить явления тонового (светлотного) контраста. Скомпоновать, построить изображение в формате; написать	31

	постановку, отразив тоновые (светлотные) отношения в натюрморте, передав объем предметов.	
2.	Натюрморт из предметов быта (в рамках реализации индивидуального подхода – натюрморт с овощами, фруктами, сдобой, ягодами, орехами и пр.). Скомпоновать, построить изображение в формате; написать, передав общий колорит постановки.	37
3.	Натюрморт в тёплой (или холодной) гамме. Практически изучить явления контраста между тёплыми и холодными оттенками. Скомпоновать, написать изображаемые предметы в формате с учетом конкретного (тёплого) освещения, передав объем цветом, взаимовлияние теплых и холодных оттенков.	37
4.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Практически изучить явления цветового контраста; скомпоновать, нарисовать группу предметов в формате, написать с учетом конкретного освещения, передав цветом объем формы. При работе учесть взаимное влияние теплых и холодных цветов в постановке.	37
5.	Натюрморт в малонасыщенной гамме (в рамках реализации индивидуального подхода – «белый» или «чёрный» натюрморт, «серый», «голубой», «розовый» и пр.). Практически изучить явления тонового контраста. Практически изучить особенности контраста оттенков малонасыщенного порядка. Скомпоновать, построить изображение в формате; написать постановку, отразив тоновые отношения в натюрморте, передав объем предметов.	37
6.	Натюрморт в монохромной гамме: «зелёный», «оранжевый», «синий» и пр. Практически изучить особенности контраста близких, похожих оттенков. Скомпоновать изображение в формате, написать постановку, передав объем и цвет предметов с учетом конкретного освещения.	37
	Итого часов за 1 семестр	216
7.	Тематический натюрморт из простых предметов быта. Скомпоновать постановку в формате, нарисовать, написать, передав общее цветовое состояние с учетом конкретного освещения и связав темный фон по цвету с предметами.	36
8.	Натюрморт с разными фактурами. Скомпоновать, написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния оттенков предметов в пространстве, передав взаимопроникновение цветов фона в белые предметы, постараться передать разнообразие фактур предметов и драпировок.	36
9.	Натюрморт с искусственным освещением. Скомпоновать, написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом искусственного освещения и взаимовлияния оттенков предметов в пространстве, передав взаимопроникновение цветов фона в предметы.	48
10.	Натюрморт против света. Скомпоновать, написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом освещения, и взаимовлияния	48

	оттенков предметов в пространстве, передав взаимопроникновение цветов фона в предметы.	
11.	<i>Сложный тематический натюрморт.</i> Скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.	48
	<i>Итого часов за 2 семестр</i>	216
	<i>Итого за первый год обучения</i>	432
12.	<i>Тематический натюрморт.</i> Скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.	32
13.	<i>Натюрморт с гипсовой розеткой.</i> Скомпоновать, написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния оттенков предметов в пространстве, передав взаимопроникновение цветов фона в белые предметы.	40
14.	<i>Сложный тематический натюрморт с двойным освещением.</i> Скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера, особенностей освещения.	48
15.	<i>Натюрморт в интерьере.</i> Скомпоновать постановку в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.	48
16.	<i>Натюрморт с гипсовой головой.</i> Скомпоновать и написать натюрморт с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения, передавая взаимопроникновение цветов фона в белые предметы. Обратить особое внимание на характерные особенности формы гипсовой головы, отразив портретное сходство.	48
	<i>Итого часов за 3 семестр</i>	216
17.	<i>Погрудный портрет на нейтральном фоне.</i> Живопись головы человека. Влияние цветовой среды, освещения на сложный пластический объем головы. Особенности работы над портретом. Передача индивидуального сходства, характерных черт портретируемого, живописная моделировка форм головы. Скомпоновать, нарисовать и написать с учетом характера освещения; передать тональные и цветовые отношения, не «дробя» форму.	30
18.	<i>Погрудный портрет на цветном фоне.</i> Живопись головы человека. Скомпоновать портрет и написать с учетом характера освещения. Работать над портретом с учетом конкретного освещения и особенностей модели.	30
19.	<i>Этюды кистей рук.</i> Передать анатомическое строение кистей рук. Скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете. Написать кисти в разных ракурсах и положениях.	20
20.	<i>Поясной портрет с плечевым поясом (с кистями рук) на темном фоне с искусственным освещением.</i> Скомпоновать портрет и написать с учетом характера искусственного освещения. Работать над портретом с учетом	40

	конкретного освещения и особенностей модели.	
21.	<i>Поясной портрет с плечевым поясом (с кистями рук) на светлом фоне с естественным освещением.</i> Скомпоновать портрет и написать с учетом характера естественного освещения. Работать над портретом с учетом конкретного освещения и особенностей модели.	40
22.	<i>Поколенный портрет.</i> Скомпоновать фигуру и написать с учетом характера освещения. Работать над портретом с учетом конкретного освещения и особенностей модели.	56
	<i>Итого часов за 4 семестр</i>	216
	<i>Итого за второй год обучения</i>	432
23.	<i>Этюды головы.</i> Скомпоновать портрет и написать с учетом характера освещения. Работать над портретом с учетом конкретного освещения и особенностей модели.	36
24.	<i>Поколенный портрет (женская модель).</i> Скомпоновать фигуру в формате; построить ее конструктивно, написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей освещения.	60
25.	<i>Фигура в простом ракурсе (стоя).</i> Скомпоновать фигуру в формате, построить с учетом характеристики портретируемого; написать, отразив освещение, цветовую гамму постановки; определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.	60
26.	<i>Фигура в простом ракурсе (сидя).</i> Скомпоновать фигуру в формате, построить с учетом характеристики портретируемого; написать, отразив освещение, цветовую гамму постановки; определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.	60
	<i>Итого часов за 5 семестр</i>	216
27.	<i>Портрет в полный рост (женская модель).</i> Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	54
28.	<i>Портрет в полный рост (мужская модель).</i> Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	54
29.	<i>Костюмированная постановка.</i> Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении, а также особенности костюма и его элементов.	54
30.	<i>Тематическая костюмированная постановка.</i> Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении, а также особенности костюма и его элементов.	54

	Итого часов за 6 семестр	216
	Итого за третий год обучения	432
31.	Мужская фигура. Тематическая постановка в интерьере. Скомпоновать фигуру модели в формате, написать с учетом цветового строя и характера освещения; создать единое цветовое пространство, связав по цвету фигуру с окружающим интерьером. Особенности работы над интерьером. Передача глубокого пространства, архитектурных деталей, воздушной среды в условиях различных источников освещения.	72
32.	Женская фигура. Тематическая постановка в интерьере. Скомпоновать фигуру модели в формате, написать с учетом цветового строя и характера освещения; создать единое цветовое пространство, связав по цвету фигуру с окружающим интерьером. Особенности работы над интерьером. Передача глубокого пространства, архитектурных деталей, воздушной среды в условиях различных источников освещения.	72
33.	Фигура в сложном ракурсе. Скомпоновать фигуру в формате, построить с учетом характеристики портретируемого, передав ракурс; написать, отразив освещение, цветовую гамму постановки; определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.	72
	Итого часов за 7 семестр	216
34.	Мужская фигура с обнаженным торсом. Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	60
35.	Полуобнаженная женская модель. Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	60
36.	Полуобнаженная фигура. Тематическая постановка. Нарисовать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	60
	Итого часов за 8 семестр	180
	Итого за четвертый год обучения	396
37.	Обнаженная женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне. Написать фигуру человека, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	48
38.	Обнаженная женская фигура в сложном ракурсе на цветном фоне. Написать фигуру человека, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	48
39.	Полуобнаженная фигура в интерьере (с гипсовой головой или торсом, или фигурой). Скомпоновать фигуру с гипсовой фигурой в формате. Написать фигуру человека, уделив внимание анатомическим особенностям,	60

	с учетом характера позы, движения, пропорций, передать цветное состояние фигуры при заданном освещении.	
40.	Двухфигурная постановка. Скомпоновать две фигуры в формате. Написать фигуры людей, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера позы, движения, пропорций, передать цветное состояние фигуры при заданном освещении.	60
	Итого часов за 9 семестр	216
41.	Двухфигурная сюжетная композиция. Скомпоновать две фигуры в формате. Написать фигуры людей, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера позы, движения, пропорций, передать цветное состояние фигур при заданном освещении.	100
42.	Многофигурная тематическая постановка. Скомпоновать фигуры в формате. Написать фигуры людей, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера поз, движения, пропорций, передать цветное состояние фигур при заданном освещении.	116
	Итого часов за 10 семестр	216
	Итого за пятый год обучения	432
	Итого	2160

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Темы для самостоятельно го изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
1 семестр					
Тема 1. Натюрморт из предметов быта.	Передать общее цветное состояние с учетом конкретного освещения. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта. передача пропорций, конструктивного строения, приведение изображения к цельности и	24	Составление натюрморта в рамках заданной темы. Подготовка холста нужного формата и отрисовка предметов. Цветовая моделировка формы. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [10] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ.

	единству.				
2 семестр					
Тема 2. Натюрморт в тёплой или холодной гамме.	Практически изучить явление контраста между тёплыми и холодными оттенками, написать с учетом конкретного (холодного) освещения. Объемно- пластическая и тонально- цветовая моделировка изображения натюрморта. передача пропорций, конструктивного строения, приведение изображения к цельности и единству	24	Составление натюрморта в рамках заданной темы. Подготовка холста нужного формата и отрисовка предметов. Цветовая моделировка формы. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [10] иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы.	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.
3 семестр					
Тема 3. Тематический натюрморт на контрастных отношениях.	Передать общее цветовое состояние с учетом конкретного освещения и связав фон по цвету с предметами. Объемно- пластическая и тонально- цветовая моделировка изображения натюрморта. передача пропорций, конструктивного строения, приведение изображения к	28	Составление натюрморта в рамках заданной темы. Подготовка холста нужного формата и отрисовка предметов. Цветовая моделировка формы. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы.	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.

	цельности и единству				
4 семестр					
Тема 4. Погрудный портрет на цветном или нейтральном фоне.	Живопись головы человека. Скомпоновать портрет и написать с учетом характера освещения. Работать над портретом с учетом конкретного освещения и особенностей модели.	28	Поиск модели для позирования. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ.
5 семестр					
Тема 5. Погрудный портрет.	Скомпоновать портрет и написать с учетом характера освещения. Работать над портретом с учетом конкретного освещения и особенностей модели. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	24	Поиск модели для позирования. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ.
6 семестр					

Тема 6. Ростовой портрет.	Написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей освещения. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	28	Поиск модели для позирования. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстра иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.
7 семестр					
Тема 7. Ростовой портрет в интерьере.	Написать фигуру человека с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	24	Поиск модели для позирования. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы.	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.
8 семестр					
Тема 8. Полуобнажен- ная женская/ мужская модель	Нарисовать фигуру с учетом характеристики портретируемого, характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигуры при заданном освещении.	28	Поиск модели для позирования. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками,	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы.	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.

			книгами, каталогами и т.д.		
9 семестр					
Тема 9. Двухфигурная сюжетная композиция.	Написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей освещения. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	24	Поиск модели для позирования. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстра иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.
10 семестр					
Тема 10. Многофигурная сюжетная композиция.	Работать над этюдами с учетом конкретного освещения и особенностей выбранных объектов Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	24	Поиск объектов для позирования. Подготовка холста. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т.д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9], 6.2 [10] иллюстра иллюстра- тивные каталоги живописи, иллюстра- тивные альбомы	Просмотр и оценка выполнен- ных работ.
Итого		256			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОПК-1 способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-2 способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно- исследовательской работы	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ПСК-1.1 способностью свободного владения техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания

ОПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> нормы обобщения, анализа, синтеза. <i>Уметь</i> решать задачи проф. деятельности на основе сбора, анализа и фиксации явлений окружающей действительности.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	41-60
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях: 2. Самостоятельная	<i>Знать</i> основные методы сбора и анализа информации. <i>Уметь</i> ставить цели и находить креативные методы их достижения. <i>Владеть</i> способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью к самореализации творческого потенциала.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	61-100
ОПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> принципы организации композиции и создания колорита. <i>Уметь</i> применять на практике умения и навыки полученные в процессе обучения.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	41-60

	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> принципы создания художественного образа. <i>Уметь</i> создавать произведения на высоком художественном уровне. <i>Владеть</i> активной творческой инициативой; навыками конструктивного и композиционного мышления	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	61-100
ОПК-5	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> правила ведения творческой, методической и научно-исследовательской работы. <i>Уметь</i> формировать структуру работы в рамках заданной темы.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	41-60
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> основы организации научного труда <i>Уметь</i> критически переосмыслить результаты работы <i>Владеть</i> методикой организации самостоятельной, творческой и научно-исследовательской работы; навыками сбора и систематизации литературного и художественного материала	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	61-100

ПСК-1.1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> особенности техники изобразительного искусства в области живописи <i>Уметь</i> технологически правильно работать в соответствующей технике.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	41-60
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<i>Знать</i> особенности технологии изобразительного искусства в области станковой живописи. <i>Уметь</i> технологически правильно работать в соответствующей технике. <i>Владеть</i> навыками создания художественных произведений в техниках станковой живописи.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	61-100

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Зачеты с оценкой и экзамены проводятся в виде просмотров.

Просмотр. На просмотре студентами одновременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая наброски и зарисовки.

5.3.1. Вопросы для самоконтроля и оценки качества освоения дисциплины:

1. Что такое цвет в живописи?
2. Какая живопись называется декоративной?
3. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
4. Какая живопись называется реалистической?
5. Какова роль рисунка в живописи?
6. Какие цвета называются ахроматическими, а какие хроматическими?
7. Какие цвета называются основными?
8. Какими свойствами обладают «теплые и холодные» цвета?
9. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?

10. Чем отличается оптическое смешение цветов от смешения красок?

5.3.2. СЛОВАРЬ основных понятий (часть 1).

Студент во время изучения дисциплины должен уметь использовать основные понятия живописи:

Академизм – сложившееся в XVI – XIX вв. направление, основанное на догматическом исследовании внешних форм классического искусства. Академизм способствовал систематизации художественного образования, закреплению классических традиций, которые превращались в систему вечных канонов и предписаний. Считая современную действительность недостойной «высокого» искусства, академизм противопоставлял ей вневременные и вненациональные формы красоты, идеализированные образы, далекие от реальности сюжеты (из античной мифологии, Библии, древней истории). Под влиянием художников-реалистов академизм распался и видоизменился. В XX в. в ряде стран он обновлен в формах неоклассицизма.

Абстракция – мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов. Например, мы «пишем» голову человека по внутренней конструкции – основы формы мы не видим, однако, мы можем представить ее.

Анализ – мысленное расчленение предмета или явления на составные части и признаки.

Автопортрет – портрет, в котором художник изображает самого себя.

Акварельные краски – водно-клеевые из тонко тертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом. Выпускаются сухие, полусырые или полужидкие. Акварелью можно писать по сухой и по сырой бумаге. Нередко акварелью пользуются в сочетании с гуашью, темперой, углем, акрилом.

Алла прима – художественный прием живописи, состоящий в том, что «работа» пишется без предварительных прописок и подмалевков.

Ахроматические цвета – белый, черный и все оттенки серого. Различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Акцент – приём подчеркивания цветом, светом, линией и расположением в пространстве предмета, лица, фигуры на которые нужно обратить внимание зрителя.

Анфас – (фр. *Anface* – буквально: «в лицо») – лицом к смотрящему, изображение лица прямо спереди.

5.3.3. СЛОВАРЬ основных понятий (часть 2).

Гамма – организация красок в их определённой последовательности вокруг опорного цветового пятна.

Цветовой тон – чистый спектральный цвет с фиксированной длиной волны, который является базовым для образования семейства родственных цветов. Так, красный цветовой тон присутствует в красно-оранжевом, ярко-красном, малиновом, розовом, красно-коричневом цветах.

Насыщенность – степень интенсивности, условно определяется мерой разбела чистого спектрального тона или его «приглушения» ахроматическим (черным, серым) цветом.

Светлота (яркость) – мощность излучения поверхностью отраженного света, сила которого зависит от уровня освещенности и спектральной позиции цвета.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формирование компетенций по дисциплине находит своё отражение в формировании знаний, умений и навыков. Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является промежуточная аттестация.

В рабочей программе дисциплины Живопись очерчены общая направленность, характеристика и содержание курса. Определены цели курса: овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков. В программе обозначены задачи дисциплины: дать профессиональные знания будущему художнику-живописцу; подготовить к самостоятельной творческой работе; сформировать общую культуру учащихся; развить творческие способности учащихся в области живописи; формировать мировоззрение будущего художника-живописца; воспитать гражданина, патриота Родины; научить анализу собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации.

Целью лекционных лабораторных занятий является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. Студентами выполняется комплекс творческих заданий под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение студентами заданий направлено на:

- формирование профессиональных практических умений;
- развитие у будущих профессионалов интеллектуальных навыков: аналитических, проектировочных конструктивных;
- воспитание самостоятельности, ответственности, пунктуальности и точности при решении поставленных задач.
- обобщение, углубление, закрепление, систематизацию теоретических знаний по дисциплине.

Текущий контроль:

Средства текущего контроля

1. Форма контроля и форма обучения проходит одновременно (в процессе обучения преподаватель контролирует ход работы каждого студента, направляя его деятельность);
2. Текущий (предварительный) **просмотр**: проводится с целью оценки хода работ.

Предварительный **просмотр оценивается в диапазоне 0-20 баллов**.

Критерии оценивания на Предварительном просмотре живописных работ (исполняемых студентами на лабораторных занятиях):

- колористическое решение (0-3 балла);
- композиционное построение (0-3 балла);
- конструктивное построение (0-3 балла);
- мастерство передачи реалистичности изображения (0-3 балла);
- эстетика художественного исполнения (0-3 балла);
- сила и качество эмоционального воздействия работы (0-5 баллов).

Итого 20 БАЛЛОВ.

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за текущий контроль равняется 20 баллам. Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за промежуточный контроль (экзамен) равняется 80 баллам. Итого в сумме 100 баллов.

Промежуточная аттестация:

- ♦ Зачеты с оценкой и экзамены проводятся в виде **просмотров**.

На просмотре студентами одновременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая наброски и зарисовки.

В ходе просмотра оценивается правильность выполнения работы. В процессе аттестации оценивается качество представленных студентом художественных работ по следующим критериям:

Критерии оценивания на просмотре при промежуточной аттестации живописных работ (исполняемых студентами на лабораторных занятиях):

- колористическое решение (0-13 баллов);
- композиционное построение (0-13 баллов);
- конструктивное построение (0-13 баллов);
- мастерство передачи реалистичности изображения (0-13 баллов);
- эстетика художественного исполнения (0-13 баллов);
- сила и качество эмоционального воздействия работы (0-15 баллов).

Итого 80 БАЛЛОВ.

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций.

Рейтинговая система является одним из современных методов оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинговой системы оценки успеваемости студентов при оценке их уровня подготовки позволяет подойти к этому более дифференцированно.

Рейтинг по дисциплине выставляется по 100-балльной системе:

Баллы	Оценка
81-100	«отлично»
61-80	«хорошо»
41-60	«удовлетворительно»
0-40	«неудовлетворительно»

Оценивание студенческих работ проводится по рейтинговой 100-балльной системе (баллы предварительного просмотра суммируются с баллами просмотра, проводимого при промежуточной аттестации) с последующим переводом оценки в пятибалльную:

100-81 балл — «отлично»:

Работы студента отличаются грамотностью композиционного, конструктивного построения, колористически правильны. Студент умеет правильно передавать пропорции, форму, объём изображаемых объектов, их пространственное положение и материальность. Работы эстетичны и производят стойкое эмоциональное воздействие на зрителя.

80-61 балл — «хорошо».

Работы студента по одному-двум (любым) критериям оценки не могут быть оценены на высший балл, поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения живописных задач, но в целом производят положительное впечатление.

60-41 балл — «удовлетворительно».

Работы студента по одному-трём (любым) критериям оценки не могут быть оценены на балл «хорошо», поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения живописных задач, но в целом производят положительное впечатление.

До 40 баллов — «неудовлетворительно».

Работы производят негативное впечатление, содержат слишком много ошибочных решений, не соответствуют необходимому уровню исполнения. Либо студент не выполнил необходимый объем заданий, либо работы отсутствуют.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Основная литература:

1. Киплик, Д.И. Техника живописи [Текст]: учеб. пособие. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2018. - 592с.
2. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов. — М.: ВЛАДОС, 2010. — 158 с. — Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018343.html>
3. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>

6.2. Дополнительная литература:

1. Визер, В.В. Живописная грамота [Текст] : система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. — СПб.: Питер, 2006. — 192с.
2. Кузин, В.С. Рисунок [Текст] : наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Академия, 2013. — 232с.
3. Кузнецов, Н.Г. Живопись : учеб. пособие. - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. - 86 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528>
4. Леонардо да Винчи: живопись и эскизы [Электронный ресурс] / под ред. Л.М. Сурис. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 95 с. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276629>
5. Ломов, С.П. Живопись [Текст] : учебник. - 3-е изд. - М. : Агар, 2008. - 232с.
6. Неонет, Н.Ф. Живопись: учеб. пособие. - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. - 75 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615>
7. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учеб. пособие для вузов / ред. Г.С. Клокова. - Москва : ПСТГУ, 2016. - 256 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979>
8. Свешников, А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. - Москва : ВГИК, 2012. - 352 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277597>
9. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов. — Москва : Юрайт, 2019. — 164 с. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/432200>
10. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная библиотека znanium.com

«Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru

Электронные базы ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com>

ЭБС <http://www.bibliorossica.com>

ЭБС <http://www.studentlibrary.ru>

<http://jivopis.ru/>

<http://smallbay.ru/grafica.html>

<http://www.tretyakovgallery.ru/>

<http://www.rah.ru/>

<http://tphv.ru/>

<http://www.museum-online.ru/>

<http://www.art-catalog.ru/>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по подготовке к зачету, зачету с оценкой и экзамену. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по самостоятельной работе. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Выполнение на лабораторных занятиях творческих заданий направлено на углубление, совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков учащихся, которые должны овладеть различными методами решения проектных, и творческих задач в сфере профессиональной деятельности.

Творческое задание может быть закреплением, отработкой практических навыков по конкретной теме/разделу, а не созданием нового творческого проекта (произведения), или учебного творческого проекта. Критерием оценки творческих заданий является: соответствие содержания работы заявленной теме; глубина, полнота раскрытия темы; уровень навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

Творческое задание может носить характер проблемного задания, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Творческое задание выполняется на форматах белой или тонированной бумаги, листах крафт-бумаги, картона, грунтованного картона, на грунтованных холстах.

Творческое задание является частично регламентированным заданием, требующим нестандартного решения и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Специфика творческого задания определяется наличием исследовательской и художественно-проектной составляющей. При выполнении творческих заданий важно: детальное изучение специализированных ТЗ (технических заданий), полученных в процессе обучения; усвоение пройденного материала по многим специализированным предметам; получение и закрепление навыков создания художественных образов, пространственных сред; простых и сложных композиционных решений, а также освоение технологии работы, предназначенных для работы конкретными художественными материалами.

На занятиях по живописи рассматриваются следующие основные проблемы: значение живописи для художника живописца; цели, задачи и методы живописи; цветоведение и колористика в работе живописца; живописное «видение», материалы, технологии и техники живописи; явления хроматического и светлотного контраста, значение контрастов в

живописи; близкие и контрастные отношения в живописной композиции; правила компоновки формата, оптический центр картины и живописная композиция; правила построения изображения в формате; систематика рисования пространственных постановок; систематика передачи тоновых и цветовых отношений; правила письма в традициях реалистической школы живописи; правила работы в тональном колорите. Студенты должны овладеть на занятиях по живописи алгоритмом ведения работы «от общего к частному и от частного к общему», приёмами передачи иллюзии объема предметов на плоской поверхности формата, методами анализа формы изображаемых объектов. В живописи важно отразить: выявление линейной геометрии теневого пятна, цветового пятна; плановость постановки, иллюзию пространства в живописном изображении.

Целью освоения дисциплины является овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков. В ходе освоения дисциплины студенты получают те знания, которые будут необходимы им в ходе профессиональной деятельности, готовятся к самостоятельной творческой работе, учатся анализировать процесс собственной деятельности и её результат.

Начало программы лабораторных занятий по живописи посвящено изучению приёмов живописи на примере натюрморта. Натюрморт является одним из наиболее простых жанров живописи. Как этап формирования художественных навыков натюрморт используется и в рисунке, и в живописи. Трудно найти более доступное задание, в котором постоянство условий способствовало бы внимательному изучению свойств натуры.

В рамках этих занятий изучаются и практически осмысливаются основные теоретические понятия живописи, отрабатываются приёмы работы с красками, кистями и палитрой. В работе над натюрмортом студенты сталкиваются с проблемой разнообразия свойств формы и пространства. Процесс изображения натюрморта и отдельных его предметов разбивается на стадии, которые по мере усложнения заданий остаются неизменными и прививают системность в работе. Стадии работы над живописным изображением традиционны: компоновка, построение, работа цветом.

В живописи умение правильно, реалистично изображать форму и пространство, с одной стороны, связано с внимательным наблюдением действительности, с другой, со способностью преломлять действительность в системе условных художественных представлений свойственных традиции и современности. В творческой деятельности знание закономерностей психических процессов (таких как ощущение, восприятие, память, воображение, мышление) помогает добиться наибольшей выразительности образа. Поэтому целесообразно в учебном процессе, наряду с практической изобразительной деятельностью, касаться психологии творчества.

Первое задание по живописи в рамках реализации индивидуального подхода может состоять в создании монохромного живописного изображения: гризайли. В этом случае внимание студентов акцентируется на работе тоном в рамках одного цвета. Навыки tonальной работы эффективно развиваются на телах вращения. Построение данных тел более простое, чем предметов, имеющих грани, и на стадии рисунка сводится к систематике рисования эллипса и передачи зеркальной симметрии, после чего форма традиционно разбивается цветом на пятна: свет, тень, блик, рефлекс. Уже в линейном рисунке целесообразно обозначать геометрию теневых пятен, отслеживая геометрию падающих и собственных теней.

Последующие задания выполняются без ограничений хроматической гаммы. В процессе работы важно учитывать особенности хроматической составляющей применяемых оттенков цвета. Эти задания ориентированы на формирование у студентов колористического видения, развитие художественного вкуса, формирование умений «видеть» и создавать композиционно гармоничные произведения. Педагог должен изначально приучать студентов «видеть» и анализировать. Уже в линейном рисунке студент должен «видеть» будущий результат, отслеживая влияние на общее восприятие композиции размеров изображаемого,

колорита постановки и жесткость контрастов. Каждая работа должна строиться согласно специфике конкретной постановки, зависящей от многих факторов, таких как:

- степень контраста элементов,
- соотношение площадей светлого и тёмного,
- резкость и направление освещения.

Поиск гармоничного соотношения объектов и фонов относительно формата выдвигается как начальная цель композиции. Отметим, что возможно применение как белого, так и тонированного формата (формата с нанесённой имприматурой). Работу цветом удобнее начинать с противопоставления освещённых участков и теней. На тонированных форматах ошибок в первых слоях обычно меньше, поскольку белизна формата «не слепит глаза». Помимо выявления («лепки») формы предметов, ставятся задачи на передачу схожести, характера изображаемого.

В ходе исполнения работы и по её окончании студенту полезно анализировать итог своего труда по следующим критериям:

- колористическое решение;
- композиционное построение;
- конструктивное построение;
- мастерство передачи реалистичности изображения;
- эстетика художественного исполнения;
- сила и качество эмоционального воздействия работы.

Именно эти параметры помогут обучающемуся понять, насколько хороша или не хороша его работа.

Многие задания во всём курсе живописи выполняются при направленном искусственном освещении, которое более всего соответствует задачам учебной постановки, поскольку эффектно и контрастно выражает форму предметов. По мере приобретения опыта в тональном живописном изображении возможна «игра со светом»:

- изменение направленности освещения (сверху, снизу и пр.);
- изменение цвета освещения;
- работа в различных зонах освещения (контражур, боковой и фронтальный свет);
- применение нескольких источников света, естественного рассеянного освещения и прочее.

В работе над натюрмортом с опорой на теорию теней и отражений рассматривается специфика, систематика движения цвета и тона на таких формах как матовые, глянцевые, зеркальные и стеклянные предметы. Педагог должен изначально приучать студентов анализировать. Без навыков анализа натуры невозможно с достаточной степенью убедительности изображать драпировки (толстые и тонкие, матовые и блестящие, прозрачные и плотные). Сложность изображения драпировки исходит из многообразия комбинированных поверхностей, определяющих форму складок. Образование складок поддаётся определённой логике. Студент должен научиться анализировать форму складок, отслеживая движение поверхности относительно точек опоры драпировки и жёсткости структуры ткани, научиться соблюдать пропорции больших и малых форм, моделировать цветом объём, передавать глубину пространства.

После работы над натюрмортами из предметов быта приступают к изображению натюрморта с гипсовой розеткой. На этих заданиях студенты учатся анализировать сложную форму. Розетка является сложным элементом, притягивающим внимание зрителя, и это обстоятельство следует учитывать, работая над системой компоновки, системой взаимосвязи между предметами.

В рамках реализации индивидуального подхода задания могут содержать задачи на изображение не только белых гипсовых форм, но и различных по локальному тону предметов (серых, чёрных), с разнообразной текстурой и фактурой.

Отдельное внимание уделяется принципу «рисования отношениями». Этот принцип имеет «работает» и в стадии компоновки, построения, и в стадии работы цветом. Сравнение

по определённым параметрам — один из действенных способов реалистического изображения.

После работы над натюрмортом с гипсовой розеткой ставится задача изображения натюрморта в интерьере: задача передачи глубокого пространства, архитектурных деталей, воздушной среды в условиях различных источников освещения, когда требуется учитывать особенности изображения интерьера, особенности освещения в интерьере.

Следующим этапом обучения является работа над натюрмортом с античной гипсовой головой. Работа над композицией натюрморта с гипсовой головой имеет свою специфику: помимо прочего нужно учитывать направление взгляда. Также изображение причёски многих античных голов вызывает у студентов определённые трудности. К тому же половая принадлежность таких голов не всегда бывает убедительна. Но, как этап в рисовании, античная голова незаменима для первичного ознакомления с формой человеческой головы. Классическое искусство Древней Греции является первым полноценным опытом человечества в создании реалистичного образа человека в скульптуре, включающим в себя художественную систему изобразительных средств правдивой передачи действительности и высокий идеал красоты и гармонии. Рисование образцов искусства этой эпохи приобщает учащихся к многовековой традиции реалистического изображения, развивает чувство гармонии формы. В живописной работе важно грамотное акцентирование и обобщение натуры (целостность изображения). Письмо с учетом характера освещения, взаимопроникновения цветов фона в белые предметы (гипс и пр.).

Студенты должны выполнить достаточно большой объём работ. Количественный показатель оправдан невысоким уровнем мастерства поступающих. Переход количества в качество, несомненно, распространяется и на приобретение живописных навыков.

В четвёртом семестре студенты впервые приступают к работе над погрудным портретом. Важно, чтобы к этому времени учащиеся

- овладели систематикой компоновки и понимали композиционные принципы,
- понимали принципы построения единого колорита,
- умели линейно выстраивать форму и пространство на основе знаний перспективы,
- умели выстраивать пространство цветом на основе световоздушной перспективы,
- осознавали принципы образования конструкции,
- могли анализировать не только видимую форму, но и создаваемое изображение,
- приобрели навыки в систематике тонального изображения,
- умели применять на практике закономерности теории теней и отражений.

Желательно, чтобы при рисовании портрета рядом с моделью стояли обрубков и экорше. Тем самым выстраивается визуальный ряд однородных форм, и анализ изображаемой модели происходит наиболее результативно.

Считается что, изображение человека является наивысшей точкой художественного мастерства. Все темы, посвящённые изображению человека, основываются на знаниях пластической анатомии. Специфика усвоения подобного материала связана с многократным повторением анатомических терминов, знанием анатомических наименований, умением определять анатомическую основу по внешней пластике формы.

На начальном этапе в качестве основной идеи конструктивного изображения портрета человека выводится систематика рисования симметричной формы. Как правило, передача симметрии формы является серьёзной проблемой. Для успешного преодоления трудностей визуальная форма переводится в конструктивный образ. Обозначаются на натуре базовые точки. Объясняется уровень связи между точками и относительно них описывается движение поверхности. Точки разделяются на парные (симметричные) и непарные, идущие по профильной линии головы. Точки обязательно определяются анатомическими терминами. При подобном подходе к изображению симметрия формы легко объясняется с позиции симметрии точек.

В цветовом решении важно правильно задать живописную систематику отношений фигуры и фона, передать влияние цветовой среды, освещения на сложный пластический

объем модели. Важна живописная моделировка формы головы (портретное сходство): работа над живописным изображением с учётом характера освещения; наличных тональных и цветовых отношений, передача индивидуального сходства, характерных черт портретируемого.

Наиболее подходящими будут модели с хорошо читаемыми, выразительными частями лица. Рисование волос натурщиков является одной из сложных задач, по сложности воспроизведения сопоставимой с рисованием складок драпировки. Связано это с наличием большого количества малых разнообразных форм, составляющих общую структуру причёски.

В исполнении задания проявляется весь изученный ранее материал. Дополнить его можно общими понятиями о пропорциях, классическими, каноническими пропорциями головы, половыми и возрастными отличиями.

Для более результативного пояснения половых и возрастных отличий в качестве портретируемых приглашаются натурщики и натурщицы различных возрастных групп. Подобное чередование дополняется последовательным усложнением заданий: от рисования погрудного портрета к поленному портрету и к портрету в полный рост (фигура).

Значимыми являются задания по выполнению этюдов головы человека, стоп, кистей рук. Такие задания позволяют более подробно изучить, глубже понять пластику форм и объёмов, что необходимо для работы над поясным портретом и портретом в полный рост.

В пятом семестре учащиеся приступают к работе над поленным портретом. Изображение поленного портрета невозможно без знаний анатомической основы не только головы, но и шеи, и плечевого пояса. Желательно, чтобы при рисовании портрета рядом с моделью стояли обрубков и экорше. Тем самым выстраивается визуальный ряд однородных форм, и анализ изображаемой модели происходит наиболее результативно.

Особое значение в работе над портретом имеют колористическое решение, световоздушная перспектива, контрасты.

Целесообразно в начале и в конце занятий по изображению портрета отводить время для этюдов и зарисовок. В качестве натуры можно использовать студентов группы. Быстрые натурные этюды с разных людей позволят понять вариативность и характерность моделей.

При изображении поленного портрета в композиции появляются кисти рук, которые в силу сложности формы привлекают активное внимание зрителя. Эту особенность восприятия следует учитывать при работе над композицией. Также существуют законы «кадрирования» поленного портрета в формате листа, которые студент должен усвоить. Важно научиться правильно проводить анализ выразительных свойств изображаемой постановки в зависимости от точки зрения на натуру, грамотно акцентировать и обобщать натуру (колористическая целостность изображения). Важно уметь применять предварительное эскизирование в поиске композиции, знать специфику компоновки формата от наброска, уметь передать пластическую характеристику и пропорции модели (Симметричное и асимметричное положение тела; центр тяжести и условия равновесия тела; моделирование объёма больших и малых форм; выявление мелкой пластики частей тела (кисти, части лица). Передача плановости фигуры.)

Следующим этапом обучения является работа над изображением фигуры человека. Системность ведения работы приобретает особое значение. Профессиональность живописца определяется умением изображать человеческую фигуру, сообщать ей динамический компонент, живописную тональность, соответствующие её психологическому настроению.

Не секрет, что фигуру человека учат рисовать уже в художественной школе. Поэтому развитие темы рисунка фигуры человека в набросках можно вести уже с первого курса.

Перед работой над портретом в полный рост объясняется систематика построения, специфика строения формы, даются общие знания по пластической анатомии. В начале построения уделяют внимание связи и пространственному взаимоположению таза, грудной клетки, точек опоры. Вводятся понятия центра тяжести и условия равновесия. Знание общей

последовательности ведения работы и умение систематично рисовать каждую деталь натуры, связывая её с большой формой, является залогом конечного успеха.

Ход работы отслеживается преподавателем не менее тщательно, чем изобразительная выразительность конечного результата.

Интерес к разнообразным объектам изображения, в том числе и человеку, необходимо поощрять. Творческая активность студента — это реализация в художественном процессе педагогического принципа сознательности и активности учащихся. Важно, что в кропотливом штудировании натуры творческие задачи отступают перед стремлением передать форму. Абсолютное пренебрежение творческой составляющей живописной работы делает студента «слепым» и «сухим» копировальщиком природы. Сблизить академическую живопись с другими, более творческими дисциплинами, позволяют: поиск наиболее выразительной компоновки изображения через предварительные композиционные зарисовки, выполнение этюдов, постановка конкретных задач на поиск идеи, темы, образа композиции учебной работы, особенно на старших курсах. Стремление внести в учебную работу субъективный элемент творчества не должен противоречить основной цели курса, обозначенной выше.

Рисование человека нуждается в кропотливом изучении пособий и атласов по пластической анатомии, а также таблиц и наглядных пособий по изображению головы человека и плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, торса и всей фигуры целиком.

Важно научиться компоновать фигуру в формате с учетом индивидуальных характеристик портретируемого, учитывать роль освещения при работе в жанре портрета, знать о роли интерьера, окружающего пространства в решении композиции портрета. Важно научиться создавать на плоском формате иллюзию глубины пространства, убедительно показывать положение фигуры в пространстве интерьера, состояние воздушной среды в условиях конкретных источников освещения.

Важно уметь формировать живописное изображение в рамках системы цветового строя, формировать единое цветовое пространство в плоскости картины, формировать гармоническую связь между фигурой и окружающим пространством.

Реализация творческих задач в живописи возможна при умелом владении изобразительными свойствами формы и пространства, знании принципов гармонизации композиционного строя, цветового строя, грамотном использовании красочных материалов и приёмов изобразительной выразительности.

С целью расширения кругозора, с целью более эффективного формирования, развития навыков и умений рекомендуется вне часов аудиторной работы заниматься такой деятельностью как:

- Изучение свойств бумаги, свойств холстов разных типов, свойств красок и иных живописных материалов. В том числе желательно изучение вариативной подготовки оснований для академических заданий: натяжение ватмана и бумаги для акварели на планшет, тонирование бумаги для занятий рисунком, натяжение холста на подрамники разных форм и подготовка имприматуры для живописи.

- Изучение методов письма мастеров живописи и самостоятельная подготовка к экзамену по предмету.

- Выполнение живописных этюдов овощей, фруктов, предметов быта, драпировок, домашних постановок (натюрмортов), этюды животных, этюды человека (портретные зарисовки).

- Знакомство с учебниками, книгами по живописи и искусству, иллюстрированными каталогами и т.д.

- Посещение музеев, художественных выставок и т.д.

- Исполнение этюдов, набросков, зарисовок. Тематика набросков может быть различна: изображение бытовых предметов, драпировок, животных и птиц, пейзажей, людей.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных:

fgosvo.ru

pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием;
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями;
- лаборатория оснащенная: комплектом учебной мебелью, персональным компьютером с подключением к сети Интернет, доской, демонстрационным оборудованием (технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории); мольбертами.