

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки: 54.03.04 Реставрация

Направленность (профиль) «Консервация и реставрация памятников материальной культуры»

Уровень квалификации выпускника (бакалавр)

Форма обучения (очная)

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2021

Академическая живопись

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Доцент Г.И. Кобзева

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

кино и современного искусства

№06 от 01.06.2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

подготовить специалиста, владеющего основами академической живописи на базе знаний законов цветоведения, колористики и теории композиции и формообразования и способного использовать полученные знания при разработке цветового решения проекта.

- подготовка к освоению основ специальности, формирование и развитие художественного видения, объемно-пространственного видения мышления

- формирование и развитие художественного видения мышления - активизация творческой инициативы студентов;

- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайн - проекта

- формирование способности проектировать интерьер с использованием живописных приёмов, средств проектной графики и компьютерного моделирования, с последующим выполнением дизайн - проекта.

- формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн - проекта.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с основными свойствами и закономерностями организации живописных композиций - закрепление полученных знаний основных свойств и закономерностей в организации условно декоративной живописи - изучение студентами основных законов живописи - закрепление понимания основных закономерностей перспектив в живописи - понимания основных закономерностей перспектив и композиции в живописи.

- закрепление полученных знаний основных свойств и закономерностей в организации живописных композиций.

- углубление и закрепление студентами основных законов декоративно-прикладной живописи.

- проверка полученных навыков в формировании и осмыслении живописи как академической, так и условно-декоративной.

- закрепление понимания основных закономерностей перспектив в живописи - более профессиональное понимание основных закономерностей композиции в академической и декоративно-прикладной живописи.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-5 готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и реставрации	ПК-5.1 осваивает новейшие способы консервации и реставрации	Знать: виды, жанры и отличительные особенности живописных произведений, варианты техник и

		материалов выполнения живописных работ; профессиональную терминологию, используемую для постановки учебной задачи; свойства и качества графических материалов; назначение и возможности применяемых инструментов и учебного оборудования; как пользоваться специальной литературой, библиотечными фондами и другими доступными ресурсами для получения необходимой дополнительной информации; средства
ПК-7 умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия	ПК-7.2 Осуществляет комплексную фиксацию визуальных данных объекта	выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технические возможности различных графических материалов; законы композиции; методику ведения рисунка с натуры, по памяти, по представлению, по воображению. Уметь: выполнять изображения различных объектов и композиций с передачей цветовых соотношений и фактур в технике акварели, выражать творческий замысел средствами живописи; применить инструменты и графические материалы для достижения поставленной учебной задачи; рационально использовать имеющееся учебное оборудование; правильно и быстро подготовить рабочее место Владеть: техниками, технологическими приемами и навыками письма акварелью; базовыми знаниями и практическими навыками в рисунке; первоначальными знаниями перспективного изображения объемных предметов в плоском пространстве картины; различными материалами и инструментами необходимыми в работе; системой соизмерения отношений и основных пропорций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Академическая живопись» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства; История русского искусства; Введение в реставрацию; Колористика.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 56 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 70 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се мес тр	Виды учебной работы (в часах)					С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лек ции	Се ми нар	Пр акт ич еск ие зан яти я	Лаб орат орн ые заня тия	Про меж уточ ная атте стац ия		
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	2			4			6	Просмотр, обсуждение
2	Техника живописи. Гуашь. Технические приемы.	2			4			6	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос

3	Фактура.	2			4			8	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
4	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	2			4			6	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
5	Живопись со вставками	2			6			8	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос
6	Элементы интерьера в живописных постановках	2			6			6	Просмотр, обсуждение, опрос.
					28			48	Зачет
7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	3			8			8	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос
8	Двухцветная живопись.	3			8			8	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
9	Многоцветная живопись.	3			8			8	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.

10	Цвет и свет в живописи.	3			12			10	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
11	Коллаж и акварель.	3			6			10	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
	экзамен	3					18	10	Итоговый просмотр учебных и творческих, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
		3			42		18	54	
	Итого	2-3			70		18	102	

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	<p>Пастозная техника или пастозность, что в переводе с итальянского <i>pastoso</i> означает — тестообразная. Эта техника работы плотными, кроющими мазками краски, которая накладывается слоями. Такой технике присуща рельефность и грубость мазка. Пастозность считается противоположностью лессировочной техники.</p> <p>Для живописи в пастозной технике чаще всего используется мастихин и большая плоская кисть. Реже используются другие подручные средства, такие как деревянные палочки, куски плотного картона. Такая техника считается виртуозной и подходит для опытных художников.</p> <p>Пастозная живопись – это техника, которой присущи энергичность мазка, бурные эмоции, яркость. Именно она раскрывает перед автором возможность в своих творениях проявить особый темперамент, выявить все грани таланта, передать буйство эмоций и переживаний. Пастозный мазок — это заметный густой мазок неразбавленной краски.</p>

2	<p>Техника живописи. Гуашь. Технические приемы.</p>	<p>Гуашь возникла в IV и V веках, а в наши дни употребляется не только на бумаге, но также на шелке, слоновой кости, пергаменте, атласе и других поверхностях. Ее можно сравнить с акварелью и маслом, так как у нее есть общие черты и с первой и со вторым: как и акварель, гуашь растворяется в воде, наносится теми же типами кисточек на такую же бумагу; подобно живописи маслом, она непрозрачна, и покрашенную поверхность можно много раз переписывать в другой цвет. Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления, допускается многослойность письма, применение белил в смесях красок. Следует помнить, что гуашевые краски при высыхании сильно высветляются. Гуашевые белила и черная краска употребляются в графических зарисовках. Цвета гуаши жирные и непрозрачные, и это дает возможность накладывать светлые тона поверх темных. Но, растворенные в воде, они могут продуцировать эффект, близкий к акварели. Гуашь высыхает довольно быстро, и по мере высыхания цвет приобретает менее насыщенный и более матовый оттенок. Профессиональные художники часто пользуются этим средством, особенно в пейзажной живописи, а также при производстве открыток, рекламных материалов и в стенной росписи. Некоторые теоретики считают гуашь шагом к живописи маслом. Работают гуашью щетинными и колонковыми кистями. Начинают писать работу с темных тонов, чтобы полутона заканчивать уже белилами. Так же как и в любой живописной работе, начинают писать с больших цветовых отношений. Пишут гуашью быстро, пока краска не высохла, пока она подвижна, используя при этом различные приемы. Так, по-разному кладя краску, то густым, то размытым слоем, добиваются разнообразной фактуры поверхности работы, а вместе с тем и особой выразительности. Все поправки и самые светлые места в работе делают после того, как гуашь уже подсохла. Часто применяется способ, когда гуашь наносят на сухую бумагу, втирая ее щетинной кистью. Можно изобрести и другие приемы, в гуаши их может быть множество. Сама работа, сам мотив подсказывают тот или иной способ решения работы.</p>
---	---	---

3	Фактура.	<p>Для современных художников фактура — одно из главных выразительных средств. Изображение не просто воспроизводит внешнее подобие предмета, а создает у зрителя ассоциативный художественный образ. Привычные качества предметов могут меняться, а красочная фактура часто приобретает самостоятельное значение, вызывая череду ощущений и чувств. В XX веке широкое распространение получила техника коллажа, наклеивания на полотно реальных предметов. Осязательная конкретность поверхности усиливается внесением предметных фактур — посыпки песком, наклейки дерева или бумаги.</p> <p>Латинское слово <i>factura</i> обозначает "строение". Внешний вид материала с его характерными особенностями называют фактурой. Ярким примером можно назвать дерево. Его шероховатость — это текстура, ее можно пощупать. Фактурой же называются прожилки, которые кругами расходятся по всей поверхности. Еще один пример — это мрамор, он тоже имеет ярко выраженный рисунок. Его поверхность абсолютно гладкая, но на ней проступает хаотичная сетка.</p>
---	----------	--

4	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	<p>Примером может служить живопись гризайль, где главным живописным действием является подбор и распределение тональных отношений на основе двух цветов, или декоративный натюрморт, где, прежде всего, идет работа над развитием уверенного и смелого обращения с чистыми цветами, а также умением нестандартно моделировать форму.</p> <p>В задании на сближенные цвета ученик пробует собрать разобщенную цветовую гамму, присутствующую в постановке, в гармоничную, единую, близкую по тону цветовую композицию.</p> <p>Задание - натюрморт на сближенные цвета подразумевает некое количество предметов, близких по цвету, это не означает, что все элементы сцены должны быть в одной цветовой гамме. Достаточно одной группы предметов, распределенных по плоскости, чтобы реализовать поставленные в задании цели.</p> <p>Важной особенностью учебной постановки является роль драпировок в композиции сцены.</p> <p>Задания такого типа содержат в себе важный, вначале не очевидный принцип, касающийся не только живописи, но и рисунка: видеть в модели, натюрморте не только объекты для изображения на листе, а насыщать их концептуальным смыслом, добавлять изобразительный подтекст. Это, в свою очередь, поможет точнее передавать характер модели или образ натурной постановки.</p>
5	Живопись со вставками	<p>Цвет в живописи является одним из важнейших выразительных средств. Он сам по себе может быть носителем определённой идеи, кроме того, может многократно усиливать мысль, заложенную в сюжете картины.</p>

6	Элементы интерьера в живописных постановках	<p>В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности</p> <p>«Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а размышление по поводу данной природы: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника».</p> <p>Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом построить переработку». Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы студентов.</p>
---	---	--

7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	<p>Слово «гризайль» происходит от французского слова gris, т. е. серый, и означает одноцветную живопись. Задачи, которые ставятся в гризайли, — построение изображения средствами тона, изучение в первую очередь формы или новой живописной техники. Гризайль помогает выработать ответственное отношение к тону, к тональному решению этюда. В данном этюде нужно вылепить форму предметов, учитывая распределение света на их поверхности. Ясным должно быть пространственное решение этюда. Важно передать различную тональность предметов и их материальность.</p> <p>Для выполнения гризайли важен правильный подбор цвета. Обычно используют коричневые, теплые черные, черно-коричневые цвета, т. е. цвета теплых оттенков, близкие к черному. Менее удачны для гризайли холодные цвета — синие, фиолетовые, зеленые, холодные черные, а также слишком теплые красно-коричневые или желто-коричневые цвета. Выбранный цвет должен быть достаточно плотным по тону, чтобы была возможность передавать плотные тона натуры. Прежде чем начинать писать, определите общую тональность постановки, самый темный и самый светлый тона.</p>
8	Двухцветная живопись.	<p>Двухцветный колорит в живописи, основанный на двух цветах, противоположных на <u>цветовом круге</u> можно назвать двухцветным. Это может быть, например, красно-зеленый или сине-желтый колорит. Двухцветный колорит можно определить, как колорит <u>контрастных цветов</u>.</p> <p>Если взять красный и зеленый цвета в их спектральном виде, то они не сочетаются на одной изобразительной плоскости, находятся в конфликте. Значит, их придется каким-то образом настраивать по отношению друг к другу. Каким? Основных путей два: это количественная или качественная настройка.</p> <p>В академической живописи используется по преимуществу <u>качественное изменение цвета</u>, когда требуется передать натуру так, как мы ее видим — предметно-пространственно. В этом случае необходимо выбрать, какой цвет будет доминирующим, а какой подчиненным. И трансформировать этот подчиненный цвет, добавляя к нему другие цвета, создавая разные оттенки.</p>

9	Многоцветная живопись.	<p>Цвет - главное изобразительное и выразительное средство в живописи - обладает тоном, насыщенностью и светлотой; он как бы сплавляет в целое все характерное в предмете: и то, что можно изобразить линией, и то, что ей недоступно.</p> <p>Живопись, как и графика, пользуется светлыми и темными линиями, мазками и пятнами, но в отличие от нее эти линии, мазки и пятна цветные. Они передают цвет источника света через блики и ярко освещенные поверхности, лепят объемную форму предметным (локальным) цветом и цветом, отраженным средой, устанавливают пространственные отношения и глубину, изображают фактуру и материальность предметов.</p> <p>Задача живописи -- не только показать что-либо, но и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого, воспроизвести «типичные характеры в типичных обстоятельствах».</p>
10	Цвет и свет в живописи.	<p>Цвет – некое свойство, присущее поверхности предмета. Свет – то, что позволяет видеть все окружающее, в том числе и цвет.</p> <p>Ощущение цвета зависит от того, какого рода световые лучи воздействуют на глаз. Обычный солнечный свет равен сумме всех цветов – лучи не окрашены.</p> <p>Цвет это одно из мощнейших средств художника для передачи личного отношения к предмету, своих эмоций или чувств с ним связанных;</p> <p>Свет освещает предмет живописи и воздействует на наше восприятие цветов, тонов, эмоций и даже на наше самочувствие и ощущение комфорта;</p> <p>Вместе цвет и свет помогают судить об объемности и прочности вещества предмета, а также они влияют на настроение и содержание картины.</p>

11	Коллаж и акварель.	<p>Студенты используют при работе над учебным натюрмортом акварель. Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью и интенсивностью красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета. В акварельной живописи существует два метода работы. Первый из них - это метод «алла прима», в основе которого лежит живопись в один прием, безпредварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. Данный метод чаще всего используется для форэскизов, «нашлепков», но имеет место и в самостоятельных работах. Второй метод работы с акварельными красками – это лессировка, многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, иначе было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и насыщенность цвета. Каждый мазок краски наносится сразу на место, не двигая кистью по одному месту несколько раз, не нарушая фактуру бумаги. Блики можно сохранить, наложив на них расплавленный воск или резиновый клей, а затем, после окончания работы аккуратно снимали. Метод лессировки используется в длительных по времени натюрмортах.</p> <p>Третий метод письма акварелью - «по сырому», когда мазки накладываются на увлажненный формат без предварительного рисунка сразу в полную силу, используя механическое смешение красок. Чтобы бумага быстро не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, на которой разводят краски. Окончательная прописка переднего плана идет уже по просохшему слою.</p>
----	--------------------	---

4. Образовательные технологии

№ п/ п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
--------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

1.	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	Вводная лекция Практическая работа Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Тестовое задание посредством практического рисования в рисовальных классах с последующим комментарием Развернутая беседа с обсуждением выполненных работ и консультирование.
2.	Техника живописи. Гуашь. Технические приемы.	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
3.	Фактура.	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер

4.	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
5.	Цвет и свет в живописи	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
6.	Живопись со вставками	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер

7.	Элементы интерьера в живописных постановках	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
8.	Одноцветная живопись («Гризайль»)	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
9.	Двухцветная живопись.	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер

10 .	Многоцветная живопись.	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
11 .	Коллаж и акварель.	Практическая работа Самостоятельная работа	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
Просмотр	10 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация итоговый творческий просмотр		40 баллов
Итого экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 –67	удовлетворительно		D
50 –55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетворительн о)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>

49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>
---------------	--------------------------------------	---

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень, типовых заданий для проведения практических занятий, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень обученности и качества знаний обучающихся. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета. Контрольные занятия проводятся в виде работы над натюрмортом. Натюрморт выполняется на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий.

Критерии оценивания контрольной работы

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- уметь использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

Требования к выполнению экзаменационной работы по живописи.

1. Композиционно выразительно решить этюд в соответствии с выбранной точкой зрения. Цветовыми характеристиками натуры.
2. Правильно выбрать формат (вертикальный, горизонтальный) бумажного листа.
3. Выдержать соответствие размеров натуры и ее изображения.
4. Увидеть и передать характер, пропорции предметов натюрморта.
5. Передать цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной взаимосвязью.
6. Решить живописно-пространственные задачи изображения, учитывая явления световой и воздушной перспектив.
7. Показать владение техникой акварельной или гуашевой живописи.

Тема 1. Вводная лекция. Техника живописи.

1.1. Струящаяся водная стихия акварели и плотная непрозрачная пастозная техника. Отличие и сходство.

1.2. Акрил, темпера, гуашь – основные особенности каждого материала.

Тема 2. Техника живописи. Гуашь. Технические приемы.

2.1. Гуашь - материал для быстрой реализации своих творческих идей.

2.2. Гуашь – способы нанесения и другие технические приемы для разнообразных фактурных и рисунчатых эффектов.

Тема 3. Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.

3.1. Теплая, холодная цветовая гамма. Упражнения.

3.2. «Темный - светлый», «холодный - теплый» диапазоны оттенков. Упражнения.

Тема 4. Натюрморт «против света», поставленный вблизи окна.

4.1. Силуэт предмета в натюрморте.

4.2. Черно-белая графика. Натюрморт.

Тема 5. Живопись со вставками..

5.1. Живопись с черно-белыми фактурными мотивами.

5.2. Живопись с цветными фактурными мотивами.

Тема 6. Элементы интерьера в живописи.

6.1. Варианты постановки со стулом.

6.2. Варианты постановки с лестницей.

Тема 7. Одноцветная живопись («Гризайль»)

7.1. Лепка формы тоном в пастозной технике.

7.2. Драпировка. Гризайль.

Тема 8. Двухцветная живопись.

8.1. Дополнительные цвета. Упражнения.

8.2. Светлое на светлом (дополнительные цвета). Темное на темном (дополнительные цвета)

Тема 9. Многоцветная живопись.

9.1. Соединение спектральных цветов с любым цветом. (синий, красный и т.д.)

9.2. Колорит в живописи. Упражнения.

Тема 10. Творческая, авторская живопись.

10.1. Авторские композиции. Черно-белая графика.

10.2. Авторские композиции. Цветная графика.

Вариант теста

1. Выбрать из списка. Какой из этих цветов не является «теплым»:

- А) желтый;
- Б) красный;
- В) Оранжевый;
- Г) синий

2. Выбрать из списка. Какое из приведенных ниже определений наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»:

- А) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство;
- Б) изменение величины предметов в зависимости от их удаленности от точки наблюдения;
- В) изменение цвета предмета в зависимости от его удаления от точки наблюдения;
- Г) пропорциональное изменение предметов.

3. Продолжить определение. Основные цвета это:

- А) красный, фиолетовый, зеленый;
- Б) красный, синий, желтый;
- В) желтый, синий, зеленый;
- Г) желтый, синий, оранжевый.

4. Продолжить определение. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:

- А) локальным цветом
- Б) колоритом
- В) контрастом

5. Выбрать из списка. Основной принцип работы над живописным этюдом -

- А) от общего к частному;
- Б) от холодного к теплему;
- В) от светлого к темному.

6. Выбрать из списка. Какое направление живописи передаёт объем предметов, их положение в пространстве и взаимосвязь с окружающей средой.

- А) абстрактное
- Б) декоративное
- В) реалистическое

7. Выбрать из списка. Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы человека.

- А) лепка формы цветом
- Б) композиционное размещение изображения
- В) проработка деталей

8. Выбрать из списка. Вид живописи, в основе которого лежит принцип стилизации:

- А) реалистическая
- Б) декоративная
- В) абстрактная

9. Работа, выполненная с натуры – это...

- А) этюд
- Б) форэскиз

10. Выбрать из списка. При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:

- А) фас
- Б) профиль
- В) три четверти

11. Выбрать из списка. При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется полностью:

- А) два часа
- Б) четыре часа
- В) тридцать минут

12. Выбрать из списка. Собственный цвет предмета без учета внешних влияний – это...

- А) полутон

- Б) рефлекс
- В) локальный цвет

13. Выбрать из списка. Какой этап работы при написании живописного этюда на состояние наиболее важен:

- А) проработка деталей
- Б) поиск больших цвето-тональных отношений
- В) лепка формы цветом

14. Выбрать из списка. С чего начинается работа над станковым живописным произведением:

- А) проработка деталей
- Б) поиск композиции с учетом выбранного формата
- В) построение
- Г) поиск основных цвето- тоновых отношений

15. Выбрать из списка. Какой из этих цветов не относится к ахроматической группе:

- А) белый
- Б) фиолетовый
- В) серый
- Г) черный

16. Выбрать из списка. Нанесение одного тонкого красочного слоя на другой называется:

- А) лессировка
- Б) алла прима
- В) техника по-сырому

17. Выбрать из списка. Какой из перечисленных ниже цветов не является хроматическим:

- А) красный
- Б) белый
- В) синий
- Г) голубой

18. Выбрать из списка. Живопись сложной пластической формы – головы натурщика должна базироваться на знаниях:

- А) анатомической конструкции черепа
- Б) истории искусств
- В) линейной перспективы

19. Выбрать из списка. Рефлекс по отношению к освещенной части головы изображаемой модели всегда:

- А) светлее
- Б) темнее
- В) точно такой же

20. Выбрать из списка.. Живописная техника, при которой цвет каждой детали изображаемой натуры «берётся в полную силу», в один слой, называется:

- А) лессировка
- Б) по-сырому
- В) «alafprima»

21. Выбрать правильную последовательность работы над живописным этюдом:

- А) обобщение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение - работа над деталями
- Б) композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение – обобщение
- В) композиционное размещение изображения – построение - лепка большой формы – детальная проработка формы – обобщение

Г) построение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – работа над деталями - обобщение.

22. Выбрать из списка. Какой из перечисленных терминов не является жанром живописи

- А) портрет
- Б) пейзаж
- В) лессировка
- Г) натюрморт

23. Определить в какое время суток, благодаря особенностям зрительного восприятия, цвета предметов воспринимаются разбеленными

- А) ранним утром
- Б) в солнечный полдень
- В) вечером

24. Выбери наиболее точное определение насыщенности цвета

- А) собственный цвет предмета не зависящий от влияния освещения, окружения
- Б) степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по светлоте
- В) степень приближения цветов к белому

25. Любой цвет в окружении более тёмных светлеет, а в окружении более светлых темнеет. Это явление называется ...

- А) светлотным контрастом
- Б) цветовым контрастом
- В) влиянием воздушной перспективы на изображаемый объект

26. Определить элементы, благодаря которым мы зримо воспринимаем объемную форму, материал, пространственное положение предметов это ...

- А) контраст света и цвета
- Б) насыщенность и светлота
- В) светотень и цвет

27. Определить какие из перечисленных материалов не относятся к живописным:

- А) акварельные краски
- Б) пастель
- В) соус
- Г) уголь
- Д) масляные краски

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1. Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2006. - 191 с.
2. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. Живопись на пленере./Методическое пособие для студентов художественных училищ, учащихся художественных школ. - Казань: Отечество, 2011
3. Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. [Текст] / А. Кисилев, А. Астахов. - М. : Белый город, 2014. - 240 с. - (Великие полотна.).
4. Могилевцев В.А. Образцы для копирования. Учебное пособие. СПб.: 4арт, 2012

5. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. :Владос, 2010. 158 с
6. Могилевцев В.А. Основы живописи. Учебное пособие.- СПб.: 4арт, 2012
7. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - М. : Академический Проект [и др.], 2010. - 128 с
8. Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М. : Академический Проект [и др.], 2009. - 304 с.

Дополнительная литература:

1. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : Учебное пособие для вузов / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1977. - 186 с.
2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1989. - 188 с.
3. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с.
4. Васильева — Шляпина, Г. Л. Изобразительное искусство : история зарубежной, русской и советской живописи : Учебное пособие для вузов / 2 Г. Л. Васильева - Шляпина. - М. : Академический Проект [и др.], 2007. - 526 с.
5. Визер, В. В. Живописная грамота. основы пейзажа / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с.
6. Визер, В. В. Живописная грамота. основы портрета / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 187 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для занятий предоставляется специализированная аудитория - студия, оборудованная достаточным количеством рабочих мест с обязательным доступом к воде для каждого студента, и в которой имеется необходимое для занятий оборудование:

- мольберты, подиумы, выставочные стенды, софиты для подсветки постановок,
- постановочный материал (набор предметов и драпировок) для учебных натюрмортов,
- гипсовые модели геометрических тел, головы человека, элементов архитектуры и т. д.
- методический фонд кафедры - лучшие студенческие работы и вспомогательная литература,
- цифровая фотокамера.

В распоряжении преподавателя и студентов должен быть компьютерный класс с количеством рабочих мест, предусмотренных согласно группе студентов – 15 рабочих станций – на каждого студента индивидуальное рабочее место. Класс оборудован проектором, демонстрационным экраном и медиасистемой.

Для занятий в том числе предоставляется музейные залы Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с скульптурой античного искусства, переднеазиатского и древнеегипетского искусства, а также выставочная экспозиция искусства доколумбовой Америки «Искусство Древней Мексики» и «Другое искусство» из коллекции М. Алшибая (советский андеграунд и современное искусство). В качестве необходимой практической и самостоятельной работы студенты работают за пределами аудиторного фонда университета, в частности предполагается выезды на пленер, по итогам работы – просмотр и выставка работ в интерьерах университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Reader	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office	Microsoft	лицензионное
3	Windows	Microsoft	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Планы практических занятий.

1. Вводная лекция. Техника пастозной живописи.

1.1. Струящаяся водная стихия акварели и плотная непрозрачная пастозная техника.

Отличие и сходство. Упражнения

1.2. Акрил, темпера, гуашь – основные особенности каждого материала. Упражнения.

Контрольные вопросы: Что такое живопись? Перечислите виды техник? Чем пастозная живопись отличается от лиссеровочной? Акрил, темпера, гуашь – перечислите характеристики и основные особенности материала?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

2. Техника живописи. Гуашь. Технические приемы.

2.1. Гуашь-материал для быстрой реализации своих творческих идей. Упражнения.

2.2. Гуашь – способы нанесения и другие технические приемы для разнообразных фактурных и рисунчатых эффектов. Упражнения.

Контрольные вопросы: Цвет. Свойства цвета? Направление в искусстве и стилизация формы? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве.

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

3. Фактура.

Фактура как средство композиции.

Контрольные вопросы: Цветовой круг и цветовой спектр? Стиль и стилевое единство? Цветовой контраст? Основные «виды» поверхностей? И их влияние на общую композиционную составляющую и объем?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

4. Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.

4.1. Теплая, холодная цветовая гамма. 2-3 этюда.

4.2. «Темный-светлый», «холодный-теплый» диапазоны оттенков. 2-3 этюда.

Контрольные вопросы: Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве?

Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

5. Живопись со вставками.

5.1. Живопись с черно-белыми фактурными мотивами. 2-3 этюда.

5.2. Живопись с цветными фактурными мотивами. 2-3 этюда

Контрольные вопросы: Цветовой круг и цветовой спектр? Стиль и стилевое единство?

Цветовой контраст? Средства композиции: единство и целостность? Масштаб и пропорции в изобразительном искусстве?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

6. Элементы интерьера в живописных постановках.

6.1. Варианты постановки со стулом. 2-3 этюда

6.2. Варианты постановки с лестницей. 2-3 этюда.

Контрольные вопросы: Перечислите элементы интерьера? Средства композиции: единство и целостность? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

7. Одноцветная живопись («Гризайль»).

7.1. Лепка формы тоном в пастозной технике. Упражнения.

7.2. Драпировка. Гризайль. 1-2 этюда

Контрольные вопросы: Цветовой круг и цветовой спектр? Стиль и стилевое единство? Цветовой контраст? Основные «виды» поверхностей? И их влияние на общую композиционную составляющую и объем?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

8. Двухцветная живопись.

8.1. Дополнительные цвета. Упражнения.

8.2. Светлое на светлом (дополнительные цвета). Темное на темном (дополнительные цвета)

Контрольные вопросы: Смещение цветов? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

9. Многоцветная живопись.

9.1. Соединение спектральных цветов с любым цветом. (синий, красный и т.д.) 2-3 этюда.

9.2. Колорит в живописи. 2-3 этюда.

Контрольные вопросы: Цвет. Свойства цвета? Направление в искусстве и стилизация формы? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения?

10. Цвет и свет в живописи.

10.1. Авторские композиции. Черно-белая графика.

10.2. Авторские композиции. Цветная графика.

Контрольные вопросы: Цвет. Свойства цвета? Направление в искусстве и стилизация формы? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения?

Литература:

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с

Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с

11. Коллаж и акварель.

Контрольные вопросы: Техника коллажа? Методы и приемы коллажирования? Дадаизм – влияние на развитие техники коллаж? Основные примеры работ? Направление в искусстве и стилизация формы? Акварельная техника? Виды? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве? Соразмерность, масштаб и пропорции в изобразительном искусстве? Смещение цветов. Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения? Символика цвета. Фактура как средство композиции? Цветовой круг и цветовой спектр. Стил и стилевое единство? Цветовой контраст. Средства композиции: единство и целостность? Масштаб и пропорции в изобразительном искусстве?

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Академическая живопись» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины:

подготовить специалиста, владеющего основами академической живописи на базе знаний законов цветоведения, колористики и теории композиции и формообразования и способного использовать полученные знания при разработке цветового решения проекта.

- подготовка к освоению основ специальности, формирование и развитие художественного видения, объемно-пространственного видения мышления

- формирование и развитие художественного видения мышления - активизация творческой инициативы студентов;

- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайн - проекта

- формирование способности проектировать интерьер с использованием живописных приёмов, средств проектной графики и компьютерного моделирования, с последующим выполнением дизайн - проекта.

- формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн - проекта.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с основными свойствами и закономерностями организации живописных композиций - закрепление полученных знаний основных свойств и закономерностей в организации условно декоративной живописи - изучение студентами основных законов живописи - закрепление понимания основных закономерностей перспектив в живописи - понимания основных закономерностей перспектив и композиции в живописи.

- закрепление полученных знаний основных свойств и закономерностей в организации живописных композиций.

- углубление и закрепление студентами основных законов декоративно-прикладной живописи.

- проверка полученных навыков в формировании и осмыслении живописи как академической, так и условно-декоративной.

- закрепление понимания основных закономерностей перспектив в живописи - более профессиональное понимание основных закономерностей композиции в академической и декоративно-прикладной живописи.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-5 готовностью вести методологическую работу по совершенствованию способов консервации и реставрации

ПК-5.1 осваивает новейшие способы консервации и реставрации

ПК-7 умением выполнять фотофиксацию объекта культурного наследия

ПК-7.2 Осуществляет комплексную фиксацию визуальных данных объекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: виды, жанры и отличительные особенности живописных произведений, варианты техник и материалов выполнения живописных работ; профессиональную терминологию, используемую для постановки учебной задачи; свойства и качества графических материалов; назначение и возможности применяемых инструментов и учебного

оборудования; как пользоваться специальной литературой, библиотечными фондами и другими доступными ресурсами для получения необходимой дополнительной информации; средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технические возможности различных графических материалов; законы композиции; методику ведения рисунка с натуры, по памяти, по представлению, по воображению.

Уметь: выполнять изображения различных объектов и композиций с передачей цветовых соотношений и фактур в технике акварели, выражать творческий замысел средствами живописи; применить инструменты и графические материалы для достижения поставленной учебной задачи; рационально использовать имеющееся учебное оборудование; правильно и быстро подготовить рабочее место.

Владеть: техниками, технологическими приемами и навыками письма акварелью; базовыми знаниями и практическими навыками в рисунке; первоначальными знаниями перспективного изображения объемных предметов в плоском пространстве картины; различными материалами и инструментами необходимыми в работе; системой соизмерения отношений и основных пропорций.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.