

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки/ специальность:
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Направленность/ специализация:
Художественный металл

Квалификация выпускника: **бакалавр**

**Кострома
2021**

Рабочая программа дисциплины Живопись разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. №1010.

Разработали: Максимова-Анохина Елена Николаевна, доцент, доцент кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса

Рецензент: Колодий-Тяжов Леонид Анатольевич, доцент, к.э.н., доцент кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

Протокол заседания кафедры №10 от 11 июня 2021 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры №10 от 10 июня 2022 г.

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса:

Протокол заседания кафедры №9 от 31 мая 2023 г.

Шорохов Сергей Александрович, к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

развивать творческие способности в области живописи, дать студентам базовые знания и практические навыки, необходимые для успешного решения задач по созданию ювелирных и художественных изделий из металла.

Задачи дисциплины:

Владение основными методами, способами и приёмами работы художественными материалами, навыками работы над композицией, способностью создавать творческие работы, использование различных технических приёмов в живописи.

Дисциплина направлена на профессионально-трудовое воспитание обучающихся посредством содержания дисциплины и актуальных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале.

Код и содержание индикаторов компетенции:

ОПК-3.1 Знать методы и этапы создания авторского художественного проекта, изобразительные средства и способы проектной графики для создания поисковых эскизов, принципы разработки проектной идеи, концептуальный и творческий подходы для решения дизайнерских задач в области разработки ювелирно-художественной продукции.

ОПК-3.2 Уметь выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи при проектировании ювелирно-художественной продукции, выполнять проекты в материале.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

3.1.1 Знает правила и основы живописи, в том числе, для создания поисковых эскизов. Художественные техники в области живописи. Инструмент. Материалы.

уметь:

3.2.1 Умеет выполнять поисковые эскизы и создавать художественную продукцию с использованием различных техник живописи.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения.

Изучение дисциплины основывается на параллельно осваиваемой дисциплине: Графические пакеты программ в дизайне изделий декоративно-прикладного искусства.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин, Проектирование и конструирование изделий декоративно-прикладного искусства.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма		
	1 семестр	2 семестр	Всего
Общая трудоёмкость в зачётных единицах	6	7	13
Общая трудоёмкость в часах	216	252	468
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	68	50	118
Лекции	–	–	–
Практические занятия	–	–	–
Лабораторные занятия	68	50	118
Практическая подготовка	–	–	–
ИКР	2,35	6,35	8,7
Самостоятельная работа в часах	109,65+36	159,65+36	269,3+72
Форма промежуточной аттестации	экзамен	экзамен, КП	экзамен, экзамен, КП

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма		
	1 семестр	2 семестр	Всего
Лекции	–	–	–
Практические занятия	–	–	–
Лабораторные занятия	68	50	118
Консультации	2	2	4
Зачет/зачеты	–	–	–
Экзамен/экзамены	0,35	0,35	0,7
Курсовые работы	–	–	–
Курсовые проекты	–	4	4
Практическая подготовка	–	–	–
Всего	70,5	56,35	126,7

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е./ час	Аудиторные занятия			ИКР	Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.		
Семестр 1							
Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель)							
1.1	Натюрморт №1, состоящий из простых по форме предметов. Изучение техники гризайль.	28	–	–	10	–	12

1.2	Натюрморт №2. Знакомство с техникой Лессировок (послойная живопись). Компоновка, разбор работы по теплопроводности в зависимости от освещения. Выполнение эскизов натюрморта в разных форматах.	28	–	–	10	–	10
1.3	Натюрморт №3 из предметов разных по цвету и тону. Знакомство с техникой Алла-прима.	34	–	–	12	–	14
1.4	Натюрморт №4 из предметов разных по цвету и тону.	34	–	–	12	–	14
1.5	Натюрморт №5 из предметов с ярко выраженной формой. Компоновка, детальный разбор тона натюрморта. Выполнение работы в смешанной технике.	28	–	–	12	–	12
1.6	Натюрморт №6 из разных по фактуре предметов. Передача материальности в натюрморте.	25,65	–	–	12	–	11,65
	Экзамен	38,35	–	–	–	2,35	36
	Итого за семестр 1	6/216	–	–	68	2,35	109,65+36
Семестр 2							
Раздел 2. Изучение приёмов акварельной живописи							
2.1	Работа №7 Драпировка акварелью в технике лессировки. Передача материальности тоном.	32	–	–	8	–	14
2.2	Натюрморт №8 из предметов быта разных по фактуре с передачей материальности.	36	–	–	12	–	14
2.3	Натюрморт №9 из предметов разных форм. Эскизы формальных композиций на цветовую гармонию. Компоновка натюрморта и сочинение своей композиции из стоящих в ряд предметов.	34	–	–	12	–	16
2.4	Натюрморт №10 на целостность живописной композиции.	36	–	–	8	–	18
2.5	Натюрморт №11 на передачу объёма и пространства путём контрастного освещения.	31,65	–	–	10	–	21,65
	Курсовой проект	44	–	–	–	4	40
	Экзамен	38,35	–	–	–	2,35	36
	Итого за семестр 2	7/252	–	–	50	6,35	159,65+36
	ИТОГО:	13/468	–	–	118	8,7	269,3+72

5.2. Содержание

Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель).

1.1. Освоение навыков построения и написания натюрморта акварелью. Компоновка, определение общей тональности, освоение приёмов работы акварелью в технике гризайль, определение пространственных планов.

1.2. Знакомство с техникой Лессировок (послойная живопись). Компоновка, разбор работы по теплопроводности в зависимости от освещения. Выполнение эскизов натюрморта в разных форматах.

1.3. Знакомство с техникой Алла-прима. Написание натюрморта, используя приёмы Алла-прима.

1.4. Освоение приёмов и навыков работы акварелью при написании натюрморта из предметов разных по цвету и тону.

1.5. Освоение приёмов и навыков работы акварелью при написании натюрморта, состоящего из предметов с ярко выраженной формой. Компонировка, детальный разбор тона натюрморта. Выполнение работы в смешанной технике.

1.6. Изучение приёмов передачи в натюрморте, состоящем из разных по фактуре предметов, материальности предметов.

Раздел 2. Изучение приёмов акварельной живописи.

2.1. Изучение приёмов конструктивного построения драпировки и приёмы изображения её акварелью в технике лессировки.

2.2. Изучение приёмов работы в передаче материальности предметов разных фактур в натюрморте.

2.3. Изучение приёмов написания эскизов формальных композиции на цветовую гармонию. Изучение композиционных основ в натюрморте. Приёмы компоновки натюрморта и создание композиции из отдельно написанных предметов.

2.4. Изучение приёмов написания натюрморта, с передачей гармонии и целостности его частей (букет цветов, гроздь винограда).

2.5. Изучение приёмов, при написании натюрморта, передачи объёма и пространства через контрасты.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№	Название раздела, темы	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
<i>Семестр 1</i>					
Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель)					
1.1	Натюрморт №1, состоящий из простых по форме предметов. Изучение техники гризайль.	Этюды предметов круглых форм гризайлью и в цвете с передачей объёма.	12	[1], [4]	Просмотр и анализ работ
1.2	Натюрморт №2. Знакомство с техникой Лессировок (послойная живопись). Компонировка, разбор работы по теплопроводности в зависимости от освещения. Выполнение эскизов натюрморта в разных форматах.	Упражнения на получения оттенков одного цвета. Этюды плоских предметов сложной формы с передачей цветовых переходов и тональностей (осенние листья).	10	[1], [3], [6]	Просмотр и анализ работ
1.3	Натюрморт №3 из предметов разных по цвету и тону. Знакомство с техникой Алла-прима.	Этюды предметов разной фактуры. Передача материальности.	14	[1], [4]	Просмотр и анализ работ
1.4	Натюрморт №4 из	Выполнение копий	14	[8], [10]	Просмотр и

	предметов разных по цвету и тону.	работы известных художников.			анализ работ
1.5	Натюрморт №5 из предметов с ярко выраженной формой. Компоновка, детальный разбор тона натюрморта. Выполнение работы в смешанной технике.	Два этюда натюрмортов в технике Алла-прима и по-сырому.	12	[5], [6], [7]	Просмотр и анализ работ
1.6	Натюрморт №6 из разных по фактуре предметов. Передача материальности в натюрморте.	Этюд натюрморта в технике мозаики из цветной бумаги на передачу объёма и гармонии цвета.	11,65	[1], [2], [5]	Просмотр и анализ работ
	Экзамен	Повторение и анализ изученного материала	36	[1] – [13]	Просмотр работ
	Итого за семестр 1		109,65 +32		
Семестр 2					
Раздел 2. Изучение приёмов акварельной живописи					
2.1	Работа №7. Драпировка акварелью в технике лессировки. Передача материальности тоном.	Этюды драпировки в технике гризайль и в цвете. Этюды драпировки с рисунком.	14	[1], [2], [3]	Просмотр и анализ работ
2.2	Натюрморт №8 из предметов быта разных по фактуре с передачей материальности.	Этюды натюрмортов в смешанной технике.	14	[1], [2], [3]	Просмотр и анализ работ
2.3	Натюрморт №9 из предметов разных форм. Эскизы формальных композиций на цветовую гармонию. Компоновка натюрморта и сочинение своей композиции из стоящих в ряд предметов.	Этюд мелких предметов с передачей материальности. Этюд с металлическими предметами.	16	[1], [6], [7]	Просмотр и анализ работ
2.4	Натюрморт №10 на целостность живописной композиции.	Творческая работа на целостность живописной композиции. Этюд с цветами. Весенний натюрморт.	18	[11], [13]	Просмотр и анализ работ
2.5	Натюрморт №11 на передачу объёма и пространства путём контрастного освещения.	Этюд пейзажа акварелью. Декоративный пейзаж с использованием разной степени стилизации.	21,65	[9], [8], [12]	Просмотр и анализ работ

Курсовой проект	Выполнение живописной работы и исследование по выбранной теме.	40	[1] – [13]	Защита курсового проекта в форме просмотра
Экзамен	Повторение и анализ изученного материала	36	[1] – [13]	Просмотр работ
Итого за семестр 2		159,65 +32		
ИТОГО:		269,3+ 72		

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

Раздел 1. Изучение основ живописи (акварель).

1.1. Натюрморт №1, состоящий из простых по форме предметов. Изучение техники гризайль. Освоение навыков построения и написания натюрморта акварелью. Компоновка, определение общей тональности, освоение приёмов работы акварелью в технике гризайль, определение пространственных планов.

1.2. Натюрморт №2. Знакомство с техникой Лессировок (послойная живопись). Компоновка, разбор работы по теплопроводности в зависимости от освещения. Выполнение эскизов натюрморта в разных форматах.

1.3. Натюрморт №3 из предметов разных по цвету и тону. Знакомство с техникой Алла-прима. Написание натюрморта, используя приёмы Алла-прима.

1.4. Натюрморт №4 из предметов разных по цвету и тону. Освоение приёмов и навыков работы акварелью при написании натюрморта из предметов разных по цвету и тону.

1.5. Натюрморт №5, из предметов с ярко выраженной формой. Освоение приёмов и навыков работы акварелью при написании натюрморта, состоящего из предметов с ярко выраженной формой. Компоновка, детальный разбор тона натюрморта. Выполнение работы в смешанной технике.

1.6. Натюрморт №6, из разных по фактуре предметов. Изучение приёмов передачи в натюрморте, состоящем из разных по фактуре предметов, материальности предметов.

Раздел 2. Изучение приёмов акварельной живописи.

2.1. Работа №7. Драпировка акварелью в технике лессировки. Изучение приёмов конструктивного построения драпировки и приёмы изображения её акварелью в технике лессировки.

2.2. Натюрморт №8 из предметов быта разных по фактуре с передачей материальности. Изучение приёмов работы в передаче материальности предметов разных фактур в натюрморте.

2.3. Натюрморт №9 из предметов разных форм. Эскизы формальных композиций на цветовую гармонию. Изучение приёмов написания эскизов формальных композиции на цветовую гармонию. Изучение композиционных основ в натюрморте. Приёмы компоновки натюрморта и создание композиции из отдельно написанных предметов.

2.4. Натюрморт №10 на целостность живописной композиции. Изучение приёмов написания натюрморта, с передачей гармонии и целостности его частей (букет цветов, гроздь винограда).

2.5. Натюрморт №11 на передачу объёма и пространства путём контрастного освещения. Изучение приёмов, при написании натюрморта, передачи объёма и пространства через контрасты.

6.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых проектов

Курсовой проект по живописи выполняется с целью применения студентами знаний и навыков, полученных в процессе обучения, проявления ими своих творческих способностей. Работа имеет целью развитие и повышение уровня живописной подготовки студентов в соответствии с профессиональным уровнем.

Курсовая работа по живописи состоит из двух частей: практической и теоретической.

Практическая часть: творческая художественная живописная работа, выполненная в произвольной технике (акварель, гуашь) и выбранном жанре (натюрморт, пейзаж, декоративная композиция).

Живописная работа выполняется в формате А-2, но в произвольных пропорциях по ширине и высоте (вытянутый прямоугольник, квадрат и т.д.). Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, принятыми для оформления различных живописных работ (паспарту и рама со стеклом – для акварели и гуаши на картоне или бумаге).

В практическую часть курсовой работы должен быть включен также дополнительный изобразительный материал, отражающий художественные и композиционные поиски и замыслы студентов и позволяющий судить о глубине и тщательности проработки студентом выбранной темы. Этот материал представляется комиссии при защите курсового проекта в виде предварительных и рабочих авторских эскизов.

Теоретическая часть выполняется в виде пояснительной записки объемом не менее 15 листов, в которой студент должен раскрыть творческий замысел, объясняющий выбор темы. Кроме того, записка должна содержать не только пояснения к практической части, но и элементы исследования, относящиеся к выбранному стилю или проекту.

По структуре курсовой проект практического характера состоит из:

– введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи проекта;

– основной части, которая обычно состоит из двух разделов:

в первом разделе содержатся теоретические основы, разрабатываемой темы;

вторым разделом является практическая часть, которая представлена творческой интерпретацией произведения живописи;

В основном тексте курсового проекта студент должен раскрыть избранную тему.

– заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов проекта;

– списка используемой литературы; В курсовом проекте используется общая нумерация страниц, включающая библиографию и приложение. Первая страница – титульный лист, вторая – оглавление проекта. Введение, каждая глава, заключение, библиография, приложения начинаются с отдельной страницы. Названия глав печатаются заглавными буквами.

В процессе подготовки и выполнения курсовой работы студенты должны стремиться овладеть навыками самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимого теоретического и художественного материала, соответствующего теме. Работа с литературой по живописи, рисунку и композиции, по истории и теории искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна, должна способствовать повышению качества профессиональной подготовки студентов, расширению кругозора, приобретению опыта определения взаимосвязей в искусстве, а также роли живописи в развитии предметно-пространственной среды.

Темы курсовой работы:

1. Применение композиционных приемов при создании пейзажа родного края.
2. Использование особенностей акварельной техники в работе над натюрмортом.
3. Использование особенностей акварельной техники в работе над пейзажем.
4. Использование декоративных приёмов при написании декоративного натюрморта.
5. Использование декоративных приёмов при написании декоративного пейзажа.
6. Использование декоративных приёмов при создании анималистической композиции.

7. Использование особенностей акварельной техники при изображении цветов.
8. Использование декоративных приёмов при написании цветов.
9. Использование декоративных приёмов при написании городского пейзажа.
10. Использование особенностей акварельной техники для передачи материальности предметов (металла) при работе над натюрмортом.
11. Использование декоративных приёмов при написании формальной композиции.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование	Количество/ ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	Никитин А. М. Художественные краски и материалы: Справочник / Никитин А.М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.: ISBN 978-5-9729-0117-3	https://znanium.com/catalog/document?id=79474
2	Лукина И. К. Рисунок и живопись: Учебное пособие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж: ВГЛУ им. Г.Ф. Морозова, 2017. - 76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3	https://znanium.com/catalog/document?id=8234
<i>б) дополнительная:</i>		
3	М 171 Максимова-Анохина, Елена Николаевна. Живопись натюрморта акварелью: метод. указ. - Кострома: КГТУ, 2013. - 16 с. Электронные ресурсы: Живопись натюрморта акварелью_229272М171	https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
4	Максимова-Анохина Елена Николаевна. Живопись натюрморта акварелью в технике гризайль: метод. указ. к выполнению лаб. работы. - Кострома: КГТУ, 2014.	https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
5	Максимова-Анохина Е.Н. Теория цвета и применение его в живописи: метод. указ. к выполнению лаб. работы. - Кострома: КГТУ, 2014. - 20 с.	https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
6	Максимова-Анохина Е.Н. Использование различных творческих приемов при написании натюрморта с натуры акварелью: текстовое учебное электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования искусств и технического сервиса. – Электронно-текст. данные. - Кострома: КГУ, 2017. - 32 с.	https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
7	Максимова-Анохина Е.Н. Технические приемы изображения металлов при написании натюрмортов гуашью // Дизайн. Материалы. Технология. – 2017 – 2 (46).	https://pandia.ru/text/81/171/51224-4.php
8	Максимова-Анохина Е.Н. «Приемы копирования с репродукций художественного произведения и ювелирных изделий разными художественными материалами» электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования искусств и технического сервиса. - Электрон. текст. данные. -	https://docplayer.com/222291925-Kostromskoy-gosudarstvennyy-universitet-izdatelsko-poligraficheskiy-otdel-izdannoy-uchebno-metodicheskoy-uchebnoy-i-nauchnoy-literatury.html

	Кострома: КГУ, 2020.	
9	Технические приемы работы цветными карандашами при создании творческих работ и ювелирных эскизов. Максимова-Анохина Е.Н. Дизайн. Материалы. Технология. 2019. №4. (56). С. 60-65.	https://elibrary.ru/query_results.asp
10	Необходимость копирования художественных работ выдающихся мастеров живописи при обучении дизайнеров ювелирных изделий. Максимова-Анохина Е.Н. Технология и качество. 2020. №4 (50). С.19-26.	https://elibrary.ru/item.asp?id=44423458
11	Анализ образа и формы цветов в искусстве при их изображении. Максимова-Анохина Е.Н., Безденежных А.Г., Заева Н.А. Дизайн. Материалы. Технология. С-Петербургский гос. Университет промышленных технологии и дизайна. 2018. №1 (49). С.85-90.	https://elibrary.ru/item.asp?id=32698435
12	Традиции импрессионизма при изображении городского пейзажа (на пример города Парижа). Максимова-Анохина Е. Н. Дизайн, Материалы, Технология. 2019. №1 (53). С.76-81.	https://elibrary.ru/query_results.asp
13	«Изображение цветов различными художественными материалами» электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования искусств и технического сервиса. - Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2018.	https://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/ukasatel_trudov/ukazatel_2018.pdf

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информация о курсе дисциплины в СДО:

1. Элемент «Лабораторные занятия»;
2. Элемент «Курсовое проектирование»;
3. Элемент «Самостоятельная работа»;
4. Элемент «Список рекомендуемой литературы»;
5. Элемент «Промежуточная аттестация»;
6. Элемент «Обратная связь с обучающимися».

Информационно-образовательные ресурсы:

1. <http://library.ksu.edu.ru/Found.asp>
2. <http://akademia.4net.ru/login.php>
3. http://paintingart.ru/Искусство_живописи

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лабораторные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, оборудованные натурными столиками, мольбертами для живописи, софитами для освещения постановок, специализированным натурным фондом для постановок (гипсовые розетки,

капители, драпировки для постановок, сосуды разной формы и фактуры, искусственные фрукты).

Лицензионное программное обеспечение:

Свободно распространяемое программное обеспечение – офисный пакет.