

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

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

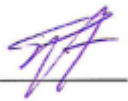
ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки *44.03.01 Педагогическое образование*
Направленность *Изобразительное искусство*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2019**

Рабочая программа дисциплины Живопись разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 121 от 22.02.2018

Разработал: Еремин В. Е., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии
подпись

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 1 от 5.09.2019 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии

Высоцкий В. М.
Подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области живописи, подготовить грамотного художника-педагога, владеющего основами академической школы живописи.

Задачи дисциплины:

1. изучение закономерностей природы;
2. постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами рисунка;
3. повышение культуры восприятия;
4. формирование культуры эстетического восприятия;
5. развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

уметь: писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

владеть: навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

освоить компетенции:

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК – 8).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 – 10 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Основы изобразительной грамоты, Рисунок.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы,	Заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	20
Общая трудоемкость в часах	720
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	124
Лабораторные занятия	124
Самостоятельная работа в часах	547
Форма промежуточной аттестации	экзамен – 1, 2, 3, 4, 5 курс, контрольная работа – 2, 3, 4 курс зачёт – 4 курс,

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	заочная форма
Лабораторные занятия	124
Консультации	10
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	1,75
Всего	136

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

заочная форма обучения

План дисциплины	Лабораторные	Самостоятельные
установочная сессия		
Натюрморт из трех-четырёх предметов разной фактуры Гризайль. Материал: акварель, бумага	2	6
Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: акварель, бумага	2	6
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Материал: акварель, бумага		6
Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на светлом фоне. Материал: акварель, бумага	2	6
Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на темном фоне. Материал: акварель, бумага		6
ИТОГО	6	30
1 семестр		
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков. Материал: акварель, бумага	2	4
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков. Материал: акварель, бумага		6
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Материал: акварель, бумага		6
Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом. Материал: акварель, бумага		6
Наброски в цвете предметов и групп предметов на задачи совершенствования, освоения приемов, техник материала - акварель в жанре натюрморта. Наброски по памяти. По представлению. Кратковременные этюды весенних пейзажей. Материал: акварель, бумага		6
Несложный натюрморт на контрастные цвета с дополнительным освещением. Материал: акварель, бумага.	2	4

ИТОГО:	4	32
2 семестр		
Этюды несложных постановок (предметы, сближенные по цвету, но разной цветовой насыщенности). Материал: гуашь, бумага		4
Этюды натюрморта с живыми цветами, овощами и фруктами. Материал: гуашь, бумага.		4
Натюрморт в интерьере (например, с окном). Материал: гуашь, бумага	2	3
Натюрморт против света (контражур). Материал: гуашь, бумага.	2	3
Натюрморт, составленный из предметов разных по форме, фактуре, цветотональной насыщенности. Материал: гуашь, акрил, темпера, бумага.	2	3
Наброски в цвете животных и птиц с натуры (в зоопарке, на улице, дома и т.п.). Этюды несложных осенних пейзажей.		4
ИТОГО	6	21
3 семестр		
Несложный натюрморт в технике масляной живописи (гризайль). Материал: масло, холст.	2	10
Этюды постановок из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Этюды по памяти, по представлению. Материал: масло, холст.		10
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Материал: масло, холст.		10
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков. Материал: масло, холст.	4	10
Этюды весенних пейзажей (композиционные наброски городского пейзажа). Материал по выбору студента (акварель, гуашь, масло).		10
Несложный этюд натюрморта из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: масло, холст.	4	12
ИТОГО	10	62
4 семестр		
Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Гризайль. Материал: масло, холст	2	2
Этюд головы натурщика на светлом фоне. Материал: масло, холст		4
Этюд головы натурщика на построение большой формы. Материал: масло, холст	2	2
Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое). Материал: масло, холст	2	2
Наброски в цвете головы человека. Материал: масло, холст		4
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков, освещенных холодным светом, с решением задачи освоение формата холста. Материал: масло, холст	2	2

Глубокое изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи изображения головы натурщика в различных видах освещения и цветового наполнения фона. Копирование работ мастеров живописи.		3
ИТОГО	8	19
5 семестр		
Этюд головы (поясной портрет) на нейтральном фоне (освещение прямое). Материал: масло, холст	2	8
Этюд головы (поясной портрет) на цветном фоне (освещение боковое). Материал: масло, холст	2	8
Этюд одетой полуфигуры на светлом фоне. Материал: масло, холст	2	8
Этюд полуфигуры с обнаженным торсом на светлом фоне. Материал: масло, холст	2	8
Тематический натюрморт в интерьере, с решением задачи освоение формата холста. Материал: масло, холст	2	8
Решение задач в работе над портретом в условиях мастерской и на пленере (влияние рефлексов на организацию живописного пространства). Этюды в условиях пленера (пейзаж, архитектурные мотивы, композиционные наброски). Этюды по памяти, представлению, воображению. Копирование работ мастеров живописи.		8
Этюд одетой полуфигуры на нейтральном фоне с боковым освещением. Материал: масло, холст	6	8
ИТОГО	16	56
6 семестр		
Этюд обнаженной (одетой) фигуры на нейтральном фоне. Материал: масло, холст	6	12
Этюд одетой фигуры на светлом фоне, освещенной прямым светом. Материал: масло, холст		14
Этюд обнаженной (одетой) женской фигуры на цветном фоне. Материал: масло, холст	6	12
Этюд одетой фигуры против света (например, у окна). Материал: масло, холст.		13
ИТОГО	12	51
7 семестр		
Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещенности фоне, передача особенностей живописной фактуры. Этюды фигуры по памяти, по представлению. Копирование работ мастеров живописи.		28
Этюд одетой (обнаженной) женской фигуры на цветном фоне. Материал: масло, холст	10	28
Этюд одетой (обнаженной) мужской фигуры на нейтральном фоне. Материал: масло, холст	10	28
Итого	20	84

8 семестр		
Этюд одетой фигуры с натюрмортом. Материал: масло, холст	10	
Этюд одетой фигуры в интерьере на цветном фоне. Материал: масло, холст	10	
Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещенности фоне, передача особенностей живописной фактуры. Этюды фигуры по памяти, по представлению. Копирование работ мастеров живописи.		43
ИТОГО	20	43
9 семестр		
Этюд обнаженной фигуры в интерьере. Материал: масло, холст	10	75
Этюд одно-двухфигурной тематической постановки. Этюд по памяти, представлению. Материал: масло, холст	12	74
Итого	22	149

5.2. Содержание:

Тема 1: Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Роль рисунка в создании живописного произведения. Цвет в природе и в живописи. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Закономерности построения объемной формы цветом.

Практическое занятие 1: Натюрморт из трех-четырёх предметов разной фактуры. Гризайль (акварель). Задачи: скомпоновать постановку в формате, нарисовать, написать, передав объем предметов с учетом конкретного освещения.

Тема 2: Природа света. Спектр. Понятие о цветовом круге. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Влияние освещения на восприятие цвета. Явление контраста (тональный, цветовой) в природе. Задачи работы в отношении живописи. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).

Практическое занятие 2: Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (акварель). Задачи: скомпоновать натюрморт в формате: нарисовать, передать объем изображаемых предметов цветом с учетом конкретного освещения.

Тема 3: Техника акварельной живописи. Материалы, оборудование. Приемы работы акварельными красками по сухой основе, по влажной бумаге (практический показ приемов).

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов зеленых тонов на красном фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 4: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на светлом фоне (акварель). Задачи: практически изучить явление тонового контраста: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав светлый фон по цвету с предметами.

Практическое занятие 5: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на темном фоне (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав темный фон по цвету с предметами.

Тема 4: Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи.

Практическое занятие 1: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием теплых оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Тема 5: Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).

Практическое занятие 2: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием холодных оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов синих тонов на оранжевом фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, зеленый и красный, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 4: Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом (акварель, гуашь). Задачи: практически изучить влияние освещения на восприятие цвета: скомпоновать, нарисовать и написать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветов (освещение с применением цветного фильтра).

Самостоятельное практическое задание: 1. Наброски в цвете предметов (групп предметов) (овощей, фруктов и др.) (акварель). Задачи: писать цветом с одновременным рисованием кистью и лепкой формы и объема, совершенствование, освоение техник материала – акварель.

Практическое занятие 5: Несложный натюрморт на контрастные цвета с дополнительным освещением (акварель).

Тема 6: Гуашь. Особенности работы с гуашевыми красками. Возможности гуашевой живописи.

Практическое занятие 1: Этюды несложных постановок (предметы, сближенные по цвету, но разной цветовой насыщенности). Материал: гуашь. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы гуашевыми красками.

Тема 7: Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения в живописи. Закономерности колорита. Целостность живописного изображения, роль цветных рефлексов в организации живописного изображения.

Практическое занятие 2: Этюды натюрморта с живыми цветами, овощами, фруктами (гуашь). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановки с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.

Тема 8: Передача пространства в изображении. Закономерности воздушной перспективы.

Практическое занятие 3: Натюрморт в интерьере (например, с окном) (гуашь). Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.

Практическое занятие 4: Натюрморт против света (гуашь, акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт, передав особенности освещения предметов, оказавшихся в наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратив внимание на цвет рефлексов.

Тема 9: Техника темперной (акриловой) живописи. Особенности работы темперными (акриловыми) красками. Возможности темперной (акриловой) живописи. Лессировки, корпусное письмо.

Практическое занятие 5: Натюрморт, составленный из предметов разных по форме, фактуре, цвето-тональной насыщенности. Материал по выбору студентов: гуашь, акрил, темпера, бумага. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, цвето-тональные отношения, фактуру предметов и характер освещения, используя возможности материала.

Самостоятельное практическое задание: 1. Наброски в цвете животных и птиц с натуры (в зоопарке, на улице, дома и т.п.) (материал по выбору студентов). Задача: проба быстрого письма.

2. Этюды несложных осенних пейзажей (темпера, акварель). Задача: в краткосрочных этюдах передать характер состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.

Тема 10: Техника масляной живописи. Материалы: основа, грунты, их применение. Палитра, краски, растворители, кисти в масляной живописи (использование и уход). Практический показ натяжки холста и грунтовки. Возможности масляной живописи. Лессировки. Корпусное письмо.

Практическое занятие 1: Несложный натюрморт в технике масляной живописи (гризайль). Материал: холст, масло. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, тональные отношения и характер освещения.

Практическое занятие 2: Этюды постановок из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы масляными красками.

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Контрастные пары цветов в постановке могут быть, например, синий и оранжевый, зеленый и красный, фиолетовый и желтый (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в заданном формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Тема 11: Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).

Практическое занятие 4: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых (холодных) оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Самостоятельное практическое задание: 1. Этюды несложных весенних пейзажей (материал по выбору студента). Задача: композиционный поиск городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.

2. Несложный этюд натюрморта из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: масло, холст.

Тема 12: Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение деталей в проработке живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и передачи характера. Последовательность работы над живописью живой головы.

Практическое занятие 1: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 2: Этюд головы натурщика на светлом фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 3: Этюд головы натурщика на построение большой формы (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать с учетом характера освещения, передать большие тональные и световые отношения «большой формы», не «дробя» форму головы проработкой деталей.

Практическое занятие 4: Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Самостоятельное практическое задание: 1. Наброски в цвете головы человека (холст, масло). Задачи: Изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи изображения головы натурщика в различных видах освещения и цветового наполнения фона. Написать голову, учитывая особенности модели.

2. Копирование работ мастеров живописи.

3. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков, освещенных холодным светом с решением задачи освоения формата холста (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых оттенков при холодном освещении, их взаимовлияния и конкретного освещения. Решение задачи освоения формата холста.

Тема 13: Живопись портрета и вопросы композиции.

Практическое занятие 1: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 2: Этюд головы на цветном фоне (освещение боковое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 3: Этюд одетой полуфигуры на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы (светлого фона), прямого освещения, определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.

Практическое занятие 4: Этюд полуфигуры с обнаженным торсом на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру в формате, построить ее конструктивно, написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей прямого освещения.

Практическое занятие 5: Тематический натюрморт в интерьере (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом заданного формата.

Тема 14: Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.

Самостоятельное практическое задание: 1. Этюды головы человека в условиях мастерской и на пленэре (холст, масло). Задачи: Изучение особенностей изображения головы натурщика в условиях мастерской и на пленэре (влияние рефлексов на организацию живописного пространства)

2. Этюды в условиях пленэра (материал по выбору студента). Задача: композиционный поиск архитектурных мотивов городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.

3. Копирование работ мастеров живописи.

Тема 15: Особенности работы над живописью фигуры человека. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения живописного изображения.

Практическое занятие 1: Этюд одетой (обнаженной) фигуры на нейтральном фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате: нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения, чтобы изображение воспринималось целостно и в пространстве.

Практическое занятие 2: Этюд одетой фигуры на светлом фоне, освещенной прямым светом (холст, картон, масло). Задача: передать цветовое состояние фигуры при определенном освещении.

Тема 16: Задачи, решаемые в учебном этюде при работе с обнаженной моделью. Анализ формы, цветовое единство и целостность живописного изображения.

Практическое занятие 3: Этюд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонизировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 4: Этюд одетой фигуры против света (например, у окна), (холст, масло, картон). Задачи: проанализировать, передать цветовое состояние фигуры при условии освещения против рисующих.

Тема 17: Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Различная степень детализации в зависимости от положения композиционного центра. Передача среды в условиях интерьера.

Практическое занятие 1: Этюд одетой (обнаженной) мужской фигуры на нейтральном фоне (холст, масло, картон). Задачи: скомпоновать, нарисовать фигуру, написать с учетом цветового строя и характера освещения, создать единое цветное пространство, связав по цвету фигуру с фоном.

2. Копирование работ мастеров живописи.

Тема 18: Творческий подход к живописному портрету. Возможности создания художественного образа средствами живописи. Задачи использования полученных знаний в дальнейшей творческой и педагогической работе.

Практическое занятие 1: Этюд фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задача: раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и интерьера.

Практическое занятие 2: Этуд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 3: Этуд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьере, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 5: Этуд двухфигурной тематической постановки (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, построить и написать постановку, передав конкретность освещения и особенности цветового состояния.

Практическое занятие 6: Этуд одетой фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать постановку: написать, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и натюрморта.

Тема 19: Общность принципиальных установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе с маслом, гуашью, темперой, акварелью.

Самостоятельное практическое задание: Освоение живописных задач в работе над фигурой человека. Этюды одетой (обнаженной) женской фигуры человека на цветном фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.

Практическое занятие 1: Этуд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьере, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 2: Этуд одно-двухфигурной тематической постановки. Этуд по памяти, по представлению. Материал: масло, холст.

Самостоятельное практическое задание: 1. Этюды одетой (обнаженной) фигуры человека (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения. Решение творческих задач в живописи.

2. Анализ принципов реалистического подхода к решению живописных задач в различных техниках и сложности учебных постановок. Работа по индивидуальному творческому заданию преподавателя (или дипломному заданию).

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

заочная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Наброски в цвете предметов (групп предметов) (овощей, фруктов и др.) (акварель).	24	Задачи: писать цветом с одновременным рисованием кистью и лепкой формы и объема, совершенствование, освоение техник материала – акварель.	просмотр
2	Передача пространства в изображении Закономерности воздушной перспективы.	Натюрморт в интерьере (например, с окном) (гуашь).	22	Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.	просмотр

3	Техника темперной (акриловой) живописи. Особенности работы темперными (акриловыми) красками. Возможности темперной (акриловой) живописи. Лессировки, корпусное письмо.	Наброски в цвете животных и птиц с натуры (в зоопарке, на улице, дома и т.п.) (материал по выбору студентов). Этюды несложных осенних пейзажей (темпера, акварель).	20	Задача: проба быстрого письма. Задача: в краткосрочных этюдах передать характер состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.	просмотр
4	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков (холст, масло).	17	Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых (холодных) оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.	просмотр
5	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Этюды несложных весенних пейзажей (материал по выбору студента).	40	Задача: композиционный поиск городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.	просмотр
6	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Несложный этюд натюрморта из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: масло, холст.	28	Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, цвето-тональные отношения, фактуру предметов и характер освещения, используя возможности материала.	просмотр
7	Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. Особенности построения объемной формы.	Наброски в цвете головы человека (холст, масло).	10	Задачи: Изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи изображения головы натурщика в различных видах освещения и цветового наполнения фона. Написать голову, учитывая	просмотр

				особенности модели.	
8	Техника работы маслом	Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков, освещенных холодным светом с решением задачи освоения формата холста (холст, масло).	27	Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых оттенков при холодном освещении, их взаимовлияния и конкретного освещения. Решение задачи освоения формата холста.	просмотр
9	Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение деталей в проработке живописного изображения.	Копирование работ мастеров живописи	32	Решение задачи освоения формата холста. Глубокое изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи.	просмотр
10	Живопись портрета и вопросы композиции.	Этюд головы (поясной портрет) на цветном фоне (освещение боковое) (холст, масло).	26	Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.	просмотр
11	Техника масляной живописи.	Тематический натюрморт в интерьере с решением задачи освоения формата холста	25	Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом заданного формата.	просмотр
12	Техника масляной живописи.	Этюды в условиях пленера (пейзаж, архитектурные мотивы, композиционные наброски). Материал по выбору студента.	28	Задача: композиционный поиск архитектурных мотивов городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.	просмотр
13	Освоение живописных задач в работе	Этюд одетой (обнаженной) фигуры	28	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с	просмотр

	над фигурой человека.	человека на светлом фоне, освещённым прямым светом (холст, масло).		учетом характера натуры, особенностей освещения.	
14	Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Различная степень детализации в зависимости от положения композиционного центра. Передача среды в условиях интерьера.	Этюды одетой фигуры человека на светлом фоне, освещённой прямым светом (холст, масло).	28	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения. Решение творческих задач в живописи.	просмотр
15	Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Передача среды в условиях интерьера.	Этюды одетой фигуры человека против света (холст, масло).	43	Задачи: проанализировать, передать цветовой состояние фигуры при условии освещения против рисующих.	просмотр
16	Творческий подход к живописному портрету. Возможности создания художественного образа средствами живописи.	Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещённости фоне, передача особенностей живописной фактуры.	75	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.	просмотр
17	Общность принципиальных установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе с	Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещённости фоне, передача	74	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.	просмотр

маслом, гуашью, темперой, акварелью.	особенностей живописной фактуры.			
--------------------------------------	----------------------------------	--	--	--

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

Практическое занятие 1: Натюрморт из трех-четырёх предметов разной фактуры. Гризайль (акварель). Задачи: скомпоновать постановку в формате, нарисовать, написать, передав объем предметов с учетом конкретного освещения.

Практическое занятие 2: Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (акварель). Задачи: скомпоновать натюрморт в формате: нарисовать, передать объем изображаемых предметов цветом с учетом конкретного освещения.

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов зеленых тонов на красном фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 4: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на светлом фоне (акварель). Задачи: практически изучить явление тонового контраста: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав светлый фон по цвету с предметами.

Практическое занятие 5: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на темном фоне (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав темный фон по цвету с предметами.

Практическое занятие 6: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием теплых оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 7: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием холодных оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 8: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов синих тонов на оранжевом фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, зеленый и красный, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 9: Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом (акварель, гуашь). Задачи: практически изучить влияние освещения на восприятие цвета: скомпоновать, нарисовать и написать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветов (освещение с применением цветного фильтра).

Практическое занятие 10: Несложный натюрморт на контрастные цвета с дополнительным освещением (акварель).

Практическое занятие 11: Этюды несложных постановок (предметы, сближенные по цвету, но разной цветовой насыщенности). Материал: гуашь. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы гуашевыми красками.

Практическое занятие 12: Этюды натюрморта с живыми цветами, овощами, фруктами (гуашь). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановки с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.

Практическое занятие 13: Натюрморт в интерьере (например, с окном) (гуашь). Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.

Практическое занятие 14: Натюрморт против света (гуашь, акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт, передав особенности освещения предметов, оказавшихся в наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратив внимание на цвет рефлексов.

Практическое занятие 15: Натюрморт, составленный из предметов разных по форме, фактуре, цвето-тональной насыщенности. Материал по выбору студентов: гуашь, акрил, темпера, бумага. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, цвето-тональные отношения, фактуру предметов и характер освещения, используя возможности материала.

Практическое занятие 16: Несложный натюрморт в технике масляной живописи (гризайль). Материал: холст, масло. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, тональные отношения и характер освещения.

Практическое занятие 17: Этюды постановок из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы масляными красками.

Практическое занятие 18: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Контрастные пары цветов в постановке могут быть, например, синий и оранжевый, зеленый и красный, фиолетовый и желтый (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в заданном формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 19: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых (холодных) оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 20: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 21: Этюд головы натурщика на светлом фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 22: Этюд головы натурщика на построение большой формы (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать с учетом характера освещения, передать большие тональные и световые отношения «большой формы», не «дробя» форму головы проработкой деталей.

Практическое занятие 23: Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 24: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 25: Этюд головы на цветном фоне (освещение боковое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 26: Этюд одетой полуфигуры на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы (светлого фона), прямого освещения, определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.

Практическое занятие 27: Этюд полуфигуры с обнаженным торсом на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру в формате, построить ее конструктивно, написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей прямого освещения.

Практическое занятие 28: Тематический натюрморт в интерьере (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом заданного формата.

Практическое занятие 29: Этуд одетой (обнаженной) фигуры на нейтральном фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате: нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения, чтобы изображение воспринималось целостно и в пространстве.

Практическое занятие 30: Этуд одетой фигуры на светлом фоне, освещенной прямым светом (холст, картон, масло). Задача: передать цветовое состояние фигуры при определенном освещении.

Практическое занятие 31: Этуд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 32: Этуд одетой фигуры против света (например, у окна), (холст, масло, картон). Задачи: проанализировать, передать цветовое состояние фигуры при условии освещения против рисующих.

Практическое занятие 33 Этуд одетой (обнаженной) мужской фигуры на нейтральном фоне (холст, масло, картон). Задачи: скомпоновать, нарисовать фигуру, написать с учетом цветового строя и характера освещения, создать единое цветное пространство, связав по цвету фигуру с фоном.

Практическое занятие 34: Этуд фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задача: раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и интерьера.

Практическое занятие 35: Этуд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 36: Этуд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьере, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 37: Этуд двухфигурной тематической постановки (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, построить и написать постановку, передав конкретность освещения и особенности цветового состояния.

Практическое занятие 38: Этуд одетой фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать постановку: написать, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и натюрморта.

Практическое занятие 39: Этуд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьере, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 40: Этуд одно-двухфигурной тематической постановки. Этуд по памяти, по представлению. Материал: масло, холст.

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

а) основная:

1. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - ISBN 5-691-00475-1: 71.25.
2. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 223 с., 16 л. ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - Библиогр.: с. 218. - ISBN 5-691-00475-1: 111.10.
3. Штаничева, Н. С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-8291-1124-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094>
4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - М.: Академический проект, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-8291-1169-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093>

б) дополнительная:

1. Виннер, А. В. Материалы масляной живописи / А. В. Виннер; Под общ. ред. И. Э. Грабаря. - М.: Сварог и К, 2000. - 480 с. - Библиогр.: с. 467-470. - ISBN 5-93070-023-0: 100.00.
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. – 480с.
3. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. – М.: Арт – Родник, 1998.- 174с.
4. Дорофеева, Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа: учебное пособие / Ю. Ю. Дорофеева, А. А. Моисеев. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 128 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234846>.
5. Делакура. Дневник в 2-х томах. – М.: Искусство, 1961. - Т.1. – 524с.
6. Еремин, В. Е. Техника живописи маслом [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по дисциплине "Живопись" для студентов худож.-графических фак. / В. Е. Еремин; Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 100.00.
7. Еремин, Владимир Евгеньевич. Техника живописи маслом: учеб.-метод. пособие по дисц. "Живопись" для студ. художественно-графических фак. / Еремин, Владимир Евгеньевич; Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома: КГУ, 2008. - 35 с. - Библиогр.: с. 34-35. - 20.00.
8. Иогансон Б. В. За мастерство в живописи,- М. Изд. АХ СССР, 1952. - С. 87 — 89.
9. Иогансон Б. В. О живописи.- М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1960. -80 с.
10. Иттен И. Искусство цвета. / Пер. с нем. Л. Монаховой. – 2-е изд.– М., 2001 М.: Д. Аронов. – 96 с.
11. Кальнинг, А. К. Акварельная живопись: краткое руководство: [учеб. пособие для худож. и худож.-промышл. училищ] / А. К. Кальнинг. - М.: Искусство, 1968. - 76 с.: ил. - Библиогр.: с. 76 (11 назв.). - 0.59.
12. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М.: Сварог и К", 2002. - 504 с.: ил. - ISBN 5-93070-014-1: 170 Киплик Д. И. Техника живописи. - М.:СВАРОГ 1998. – 503 с.(1 экз.); 2002 г.- 44; 2001г.

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

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

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

Учебные мастерские №: 60, 61, 62, 64, 54 а, 57, 59.

Специальное оборудование учебных мастерских (аудиторий):

№ 60 - стулья (30шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), натурные столы (2 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.), печатный станок (1 шт.);

№ 61 – стулья (22 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж (2 шт.);

№ 62 – стулья (20 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 64 – стулья (14 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), подиумы для природы (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для природы (2 шт.), софит (1 шт.), учебные мольберты (13 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 57 – стулья (15 шт.), натурные столы (3 шт.), подиум для природы (4 шт.), учебные мольберты (17 шт.), стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 59 - стулья (20 шт.), учебные мольберты (12 шт.), софиты (1 шт.), подиум (1 шт.), натурные столы (2 шт.), стеллаж для натуральных предметов (1 шт.).

Основным методом обучения рисунку положено рисование с природы, поэтому согласно программе с 5-8 семестр учебные занятия обеспечиваются моделью натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.