

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «Живопись» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Репина Н.Э., доцент ДТМиЭПТ

Рецензент: Румянцева О.В., доцент ДТМиЭПТ, к.к., доц.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: овладение методами академической живописи на основе знаний цветоведения и колористики. Приобретение и систематизация практических навыков по развитию наблюдательности, зрительной памяти, чувства формы, линии и цвета. Создания средствами живописи композиций различных степеней сложности. Развитие цельности видения.

Задачи дисциплины: приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, развития восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных, тональных и цветовых отношений. Освоение методов исследования и экспериментирования, изучение метода творческой интерпретации природы.

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 дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).*

Код и содержание индикаторов компетенции:

ИОПК 3.1. Знает основы рисунка, академической живописи и скульптуры; умело использует законы, свойства и средства композиции; владеет графическими техниками и приемами работы с цветом и цветовыми композициями, методами эргономики и антропометрии.

ИОПК 3.2. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.

ИОПК 3.4. Демонстрирует системное понимание художественно-творческих задач проекта; производит выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с воплощением конкретной дизайн-концепции; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы изобразительной грамоты и законы линейно-объемного рисунка;
- законы перспективы;
- основы пластической анатомии; пропорциональные отношения и особенности фигуры человека;
- материалы и технику живописи;

уметь:

- воспринимать пространство, движение, единство формы и содержания, натурную постановку;
- рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
- выполнять кратковременные наброски и зарисовки фигуры человека;
- применять рисовальные материалы;

владеть:

- основами академической живописи, умением использовать живопись в практике составления композиции и решении художественно-творческих задач проекта;
- принципами выбора техники исполнения конкретного живописного задания;
- приёмами работы с цветом и цветовыми композициями.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Блоку 1 Обязательная часть учебного плана. Изучается в 1-4 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин, Цветоведение и колористика, История искусств, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Рисунок, Цветоведение и колористика, История искусств, основы композиции, Академическая скульптура и пластическое моделирование. Художественно-техническое редактирование, Фотография, Основы визуального восприятия.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	14
Общая трудоемкость в часах	504
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	64
Лекции	-
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	64 (16+16+16+16)
Самостоятельная работа в часах	286,6
Форма промежуточной аттестации	Экзамены в 1-4 семестрах

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	-
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	64
Консультации	8
Зачет/зачеты	
Контроль, экзамен/экзамены	1,4
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	73,4

5. Содержание дисциплины (модуля), 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			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Овладение основами академической живописи					
1.1	Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение.		-	-	10	20
1.2	Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении. Различные приемы работы акварелью: техника раздельного мазка, "по сырому".		-	-		20
1.3	Выстраивание формы предметов с помощью тональных и цветовых отношений. Несложный натюрморт из контрастных по цвету и тону предметов с гипсовыми геометрическими телами.(гризайль, работа в цвете) .		-	-	6	
1.4	Быстрые наброски предметов быта, фруктов, овощей.		-	-		22
1.5	Зарисовки цветов, натюрморты с растениями.					20
	<i>Подготовка к экзамену</i>		-	-		
2.	Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода короткого		-	-		20

	этюда.					
2.1	Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении, ограниченная палитра земляных красок		-	-	8	20
2.2	Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение		-	-	8	20
2.3	Выполнение быстрых этюдов предметов быта, фруктов, овощей без предварительного построения		-	-		20
2.4	Живописные этюды различных растений.					24,6
	<i>Подготовка к экзамену</i>		-	-		
3.	Освоение поэтапности ведения работы, с учетом законов композиции, правил воздушной перспективы, колористики.		-	-		
3.1	Натюрморт с гипсовой розеткой.		-	-	16	
3.2	Натюрморт против света со стеклом		-	-		20
3.3	Этюды головы человека.		-	-		20
3.4	Наброски фигуры человека					20
	<i>Подготовка к экзамену</i>		-	-		
4.	Классическое изображение человека с использованием знаний пластической анатомии		-	-	10	
4.1	Голова женская или мужская на нейтральном фоне		-	-	6	
4.2	Сложный натюрморт в двух уровнях с гипсовой головой.		-	-		20
4.3	Наброски. Живая модель.		-	-		20
	<i>Подготовка к экзамену</i>		-	-		
	Итого:		-	-	64	286,6

5.2. Содержание

Раздел 1. Овладение основами академической живописи

Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение.

Натюрморт из предметов быта.

Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении. Различные приемы работы акварелью: техника раздельного мазка, "по сырому".

Выстраивание формы предметов с помощью тональных и цветовых отношений. Несложный натюрморт из контрастных по цвету и тону предметов с гипсовыми геометрическими телами. (грязиль, работа в цвете) .

Сложный натюрморт из предметов различной фактуры

Быстрые наброски предметов быта, фруктов, овощей.

Подготовка к экзамену

Раздел 2. Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода короткого этюда.

Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении, ограниченная палитра земляных красок
 Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение
 Выполнение быстрых этюдов предметов быта, фруктов, овощей без предварительного построения
 Натюрморт против света со стеклом. Рефлексы, силуэт предметов.
 Кратковременные этюды одетой фигуры человека

Подготовка к экзамену

Раздел 3. Освоение поэтапности ведения работы, с учетом законов композиции, правил воздушной перспективы, колористики.

Натюрморт с гипсовой розеткой.

Натюрморт против света со стеклом

Этюды головы человека.

Подготовка к экзамену

Раздел 4. Классическое изображение человека с использованием знаний пластической анатомии

Голова женская или мужская на нейтральном фоне

Одетая фигура человека

Наброски. Живая модель

Подготовка к экзамену

6. Методические материалы для обучающихся

по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	1. Овладение основами академической живописи				
1.1	Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение.	Натюрморт из 3-5 бытовых предметов с двумя драпировками, разными по тону. Акварель, А2.	20	Перед тем, как приступить к работе на А2, необходимо выполнить несколько колористических этюдов с постановки, примерно А5 формата.	Просмотр
1.2	Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении. Различные приемы работы акварелью: техника раздельного мазка, "по сырому".	Натюрморт из 3-х бытовых предметов с двумя драпировками, разными по тону. Акварель, А3. Выполнить 3 этюда разными приемами.	20	Работа по сырой бумаге ведется крупной кистью подготовленным раствором красок. Исправления делаются сразу, неверный тон снимают полусухой отжатой кистью. Работа однослойным способом предусматривает широкое письмо большой кистью, сухо и резко или мягко и сочно, в один сеанс.	Просмотр
1.3	Выстраивание формы предметов с помощью тональных		-		

	и цветовых отношений. Несложный натюрморт из контрастных по цвету и тону предметов с гипсовыми геометрическими телами.(гризайль, работа в цвете) .				
1.4	Быстрые наброски предметов быта, фруктов, овощей.	Акварель, Бумага А4-А5	22	Рекомендуется ставить небольшое количество предметов и фруктов на единой горизонтальной плоскости.	Просмотр
1.5	Зарисовки цветов, натюрморты с растениями.	Акварель, а4-а3 Творчески подойти к технике исполнения.	20	Задачи на сближенные и контрастные цветовые отношения, в светлой и темной тональности или в контрастной по тону среде	Просмотр
	Подготовка к экзамену				
2.	2 раздел Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода короткого этюда.	В этюде должно быть найдено общее композиционно-цветовое решение. Выбирается формат работы, точка зрения, уровень	20	В работе над этюдом нужно найти колористическое и тональную организацию одного натюрморта.	Просмотр
2.1	Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении, ограниченная палитра земляных красок	Акварель, А2	20	1. Композиция в листе 2. Конструктивно-пластическое 3. тонально-цветовое построение формы	Просмотр
2.2	Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение	Акварель, А2	20	Для правильной передачи цветовых и тональных отношений натуры, необходимо найти на палитре пропорциональные натуре отношения цвета и тона. Сравнение – основа понимания различий в цвете и тоне.. натуры.	Просмотр
2.3	Выполнение быстрых этюдов предметов быта, фруктов, овощей без предварительного построения	Акварель, Бумага А4-А5	20	Не требуется детальная проработка .	Просмотр
2.4	Живописные этюды различных растений.	Акварель, Бумага А4-А5	24,6	Стараться акцентировать главное и подчинять ему второстепенное.	Просмотр
	Подготовка к				

	экзамену				
	3 раздел				
3.	Освоение поэтапности ведения работы, с учетом законов композиции, правил воздушной перспективы, колористики.				
3.1	Натюрморт с гипсовой розеткой.				
3.2	Натюрморт против света со стеклом	Акварель, А2	20	Необходимо писать предметы во взаимосвязи с окружением.	Просмотр
3.3	Этюды головы человека.	Акварель, А2	20	Начинать лучше с легкого подготовительного рисунка карандашом. Начинать писать лучше с самых насыщенных мест.	Просмотр
3.4	Наброски фигуры человека	Акварель, Бумага А4-А3.	20	Важно передать главные качества натуры: пропорции, форму, характер движения.	Просмотр
	Подготовка к экзамену				
4.	Классическое изображение человека с использованием знаний пластической анатомии				
4.1	Голова женская или мужская на нейтральном фоне				
4.2	Сложный натюрморт в двух уровнях ..	Акварель, А2	20	1. Композиция в листе 2. Конструктивно-пластическое 3. тонально-цветовое построение формы	Просмотр
4.3	Наброски Живая модель.	Акварель, А2	20	Нужно учиться смотреть на фигуры людей, как на любой другой объект (набор форм, линий, размер, текстура, цвет, свет, тени)	Просмотр
	Подготовка к экзамену				
	Итого:		286,6		

Методические указания студентам, изучающим дисциплину ЖИВОПИСЬ

Студент должен приходить на занятия подготовленным, имея при себе все необходимое для работы: бумагу, краски, кнопки, палитру. Краски рекомендуется иметь акварельные Ленинградские, сейчас они называются «Белые ночи», наборы по 24 или 16 цветов. Можно использовать Ленинградскую акварель «Ладога» 24 цвета, что значительно дешевле, но качество красок ниже. Кисти для акварели должны быть беличьи №8-14, при выборе кисти следует ее намочить, чтобы убедиться, что кончик правильно – тонок.

Бумагу под работу акварелью лучше покупать специальную; сейчас имеется в продаже различные виды: «скорлупа», «лен», «торшон» и т.д. На мой взгляд, лучше подходит «торшон» производства Каменогорской бумажной фабрики, поскольку переживает многократное смывание водой без последствий. Для палитры под акварельную живопись лучше использовать бумагу того же цвета и фактуры, на которой пишут, но это в идеале. Существует мнение, что можно смешивать краски на пластмассовой палитре или тарелке, керамической плитке. Для работы идеально покупать наборы красок производства «Санкт-Петербург» или «Москва» («Гамма») по 12 цветов. Кисти студент должен пробовать самого разного качества: белка, колонок, щетина, норка, лиса, синтетический волос. Тут палитра может быть разнообразной: бумага, пластмасса, керамика, стекло.

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Раздел 1. Овладение основами академической живописи

Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение.

Натюрморт из предметов быта.

Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении. Различные приемы работы акварелью: техника отдельного мазка, "по сырому".

Выстраивание формы предметов с помощью тональных и цветовых отношений. Несложный натюрморт из контрастных по цвету и тону предметов с гипсовыми геометрическими телами. (гризайль, работа в цвете) .

Сложный натюрморт из предметов различной фактуры

Быстрые наброски предметов быта, фруктов, овощей.

Подготовка к экзамену

Раздел 2. Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода короткого этюда.

Натюрморт в теплой сближенной гамме при боковом освещении, ограниченная палитра земляных красок

Натюрморт в холодной цветовой гамме, боковое освещение

Выполнение быстрых этюдов предметов быта, фруктов, овощей без предварительного построения

Натюрморт против света со стеклом. Рефлексы, силуэт предметов.

Кратковременные этюды одетой фигуры человека

Подготовка к экзамену

Раздел 3. Освоение поэтапности ведения работы, с учетом законов композиции, правил воздушной перспективы, колористики.

Натюрморт с гипсовой розеткой.

Натюрморт против света со стеклом

Этюды головы человека.

Подготовка к экзамену

Раздел 4. Классическое изображение человека с использованием знаний пластической анатомии

Голова женская или мужская на нейтральном фоне

Одетая фигура человека

Наброски. Живая модель

Подготовка к экзамену

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

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

а) основная:

1. Прокофьев Николай Иванович. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие для вузов Москва: Владос, 2013.
2. Сокольникова Наталья Михайловна Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн: учеб. пособие для пед. спец. вузов Москва: Академия, 2008.
3. Акварельная живопись: учеб. Пособие. Москва: Изд-во МША С. Андрияки, 2009.
4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. Государственное издательство литературы по строительству архитектуре и строительным материалам. Москва; 1959 .
5. Назаров А.К. Основные способы акварельной живописи. Орбита-М, 2002.

б) дополнительная:

1. Могилевцев В.А. Основы живописи, учебное пособие, Санкт-Петербург, 2014.
2. Репина Н.Э. Живопись натюрморта, КГТУ, 2005. Учебно-методическое пособие.

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»
4. <http://uisrussia.msu.ru> Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»
5. <http://prlib.ru> ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
6. <http://arbicon.ru> Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС
7. <http://arbicon.ru> Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей

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

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Гл. корп. ауд. 305А. Аудитория академической живописи. Аудитория для практических и лабораторных работ.	Число посадочных мест –10 , рабочая доска. Мольберты – 23 шт.; планшеты – 50шт.; подиум для постановок; худож. фонд, натюрмортный фонд; Гипсовые макеты – голова Венеры, голова мужская, маска Дианы глаз, ухо, нос, губы, куб, конусы, кисть анатомическая, рельефы и т.д.	Не предусмотрено