

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Рабочая программа

Пермь
2022

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Профиль подготовки: «Художник – живописец» (станковая живопись)

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Пермь
2022

Авторы-составители:

Нечехина Татьяна Тимофеевна

доцент кафедры живописи и композиции;

Рабочая программа «Творческая практика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации - станковая живопись, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020г № 1014, с учётом Профессионального стандарта, с учетом Профессиональных стандартов:

- 1.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.
- 1.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Живописи и композиции протокол № 6 от «14» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи
и композиции, доцент

Т.Т. Нечехина

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета
протокол №11 от «20» декабря 2022 г.

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи практики.....	5
2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения.....	7
3. Место практики в структуре образовательной программы.....	11
4. Объем практики.....	12
5. Содержание практики.....	15
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	32
7. Фонд оценочных средств.....	35
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.....	42
9. Описание материально-технической базы.....	45

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи практики.

Цель модуля :

- практика направлена на закрепление и углубление профессиональных знаний и навыков по специальным дисциплинам, а также на развитие творческой активности и инициативы студентов в создании авторских работ.

Задачи модуля:

- развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности воспринимать натуру в крупномасштабном трёхмерном пространстве, а её изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;

- развитие целостного восприятия природы с учётом общего тонового и цветового состояния освещённости; константного восприятия цвета, его тёплых и холодных оттенков; умения целно воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые отношения в них;

- развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;

- воспитание творческого воображения – способности создавать средствами живописи художественные образы;

- получение знаний по истории мировой материальной культуры.

Решение поставленных задач предполагает изучение студентами теоретического курса, посещение экскурсионных занятий, на которых закрепляются полученные теоретические знания.

1.1. Вид практики, способы и формы ее проведения.

Вид практики: Учебная практика.

Форма проведения практики: непрерывно

Способы проведения практики: выездная.

Тип практики: Творческая

Место проведения практики – г. Пермь, Пермский край.

Форма отчетности: Аттестация по итогам практики заключается в предоставлении выполненных заданий, предусмотренных программой, в форме отчета и выполненных работ (зарисовок, этюдов, эскизов и итоговой композиции) далее – просмотр по практике.

Творческая практика включает в себя процесс по получению первичных профессиональных умений (пленэр), а также посещение музеев, библиотек на предмет знакомства с историей места пребывания и историей Пермского края. Летняя практика продолжает формировать основы профессиональной грамотности и мастерства, продолжая традиции русской реалистической школы живописи. Студенту также рекомендуется собрать материал об историческом прошлом этого края, о событиях и героях, знаменитых людях, народном искусстве, быте и так далее. Тогда результатом поездки становится выполнение композиции, позволяющей погрузиться в среду, изучение местности, полное ощущение слияния с природой, чтобы почувствовать поэтическую фантазию, творческое влияние и наслаждение красотой. Студенты знакомятся с архитектурными памятниками Пермского края, посещают музеи, пишут этюды на пленэре, делают зарисовки, разрабатывают эскизы к композиции. В задания по живописи и рисунку входят пейзажи с видами историко-архитектурных объектов, с видами уральских городов и деревень, зарисовки различных деталей, групп деревьев и так далее. За весь период летней практики студент получает мощный идейно-художественный заряд, способствующий воспитанию художника русской реалистической школы.

Завершается весь период летней практики созданием по собранным этюдам и зарисовкам эскизов композиции, то есть будущих картин.

2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения)

2.1. Результаты освоения образовательной программы.

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

2.1.1. Пропагандирование роли искусства в развитии общества;

2.1.2. Умеет применять полученные теоретические знания в области истории изобразительного искусства, перспективы и пластической анатомии в своей творческой работе и педагогической деятельности.

2.1.3. Профессиональное исполнение художественного произведения средствами основ художественно-пластического языка.

2.1.4. Анализ отечественных и зарубежных образцов художественной продукции, оценка их эстетического уровня.

2.1.5. Использование специальных профессиональных знаний и практических навыков в области изобразительного искусства.

2.1.6. Анализ и критическое переосмысление накопленного опыта, изменение, при необходимости, профиля своей профессиональной деятельности.

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики

В результате освоения модуля обучающийся должен:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

ОПК - 1 Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления

ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

ОПК – 3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

2.3. Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования компетенций являются знания и умения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать	Компетенции/ занятия	Уметь
<p>- методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства</p> <p>- методы решения композиционных задач в живописи от компоновки на холсте до законченного живописного произведения</p>	<p>УК-1</p>	<p>- собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства</p> <p>- решать композиционные задачи в живописи от компоновки на холсте до законченного живописного произведения</p>

<ul style="list-style-type: none"> - как управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 	УК – 2	<ul style="list-style-type: none"> - рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения работы; - управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ; - выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к реализации поставленных задач в целях реализации проекта.
<ul style="list-style-type: none"> - место личности в историческом процессе; - о многообразии культур и их взаимодействии; - историческое наследие; - особенности развития родного края типологию источников краеведения (прежде всего, исторического) и их функциональное значение. 	УК – 5	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно получать новые знания в области культурно-исторических наук; - грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; - использовать краеведческий материал в собственной профессиональной и культурно-просветительской деятельности.
<ul style="list-style-type: none"> - основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности ; - принципы эффективной организации своего времени, методы самоорганизации, самоконтроля; - о необходимости образования в течение всей жизни. 	УК – 6	<ul style="list-style-type: none"> - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - эффективно организовать свое время.
<ul style="list-style-type: none"> - свойства и возможности художественных материалов технику и технологию живописи традиционные и современные технологические процессы при создании живописного произведения - различные живописные приемы и техники живописи, основы композиции 	ОПК-1	<ul style="list-style-type: none"> - применять на практике свойства и возможности художественных материалов - применять в практической работе знания техники и технологии станковой живописи - применять традиционные и современные технологические процессы при создании

<ul style="list-style-type: none"> - основы изображения фигуры человека - основы живописных приемов передачи объема и пространства законы воздушной перспективы 		<p>живописного произведения</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять различные живописные приемы и техники живописи - применять на практике знания основ композиции - применять в практической работе знания основ изображения фигуры человека - применять знания основ живописных приемов передачи объема и пространства - применять знания законов воздушной перспективы
<ul style="list-style-type: none"> - способы выражения своего творческого замысла средствами изобразительного искусства способы создания на профессиональном уровне авторских произведений в области станковой картины 	ОПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - выразить свой творческий замысел средствами изобразительного искусства - применять на практике способы создания на профессиональном уровне авторских произведений в области станковой картины
<ul style="list-style-type: none"> - технологические особенности, свойства и возможности художественных материалов; - технику и технологию станковой живописи; - исторические и современные технологические процессы при создании авторского произведения в соответствующих видах деятельности - различные живописные приемы и техники живописи; - технику профессиональной безопасности при работе с художественными материалами. 	ОПК – 3	<ul style="list-style-type: none"> - применять на практике свойства и возможности художественных материалов; - применять в практической работе навыки и знания техники и технологии станковой живописи; - применять исторические и современные технологические процессы при создании авторского произведения в соответствующих видах деятельности; - применять различные живописные приемы и техники живописи; - применять на практике знания техники профессиональной безопасности.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Дисциплина **«Творческая практика»** индекс по учебному плану Б2.О.02 (У) является обязательной для изучения.

Содержание модуля **«Творческая практика»** соответствует требованиям ФГОС ВО к обязательному минимуму содержания основной подготовки 54.05.02 **«Живопись»**, специализации **«Художник – живописец (станковая живопись)»**, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 2020 году.

Связь модуля **«Творческая практика»** с дисциплинами и модулями:

1. **«Живопись»**, **«Композиция»**, **«Техника живописи и технология живописных материалов»** и **«Копирование произведений живописи»** прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений живописи, а также профессиональными методиками, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.
2. **«Рисунок»**, **«Пластическая анатомия»** и **«Анатомический рисунок»** прослеживается из задач и целей, направленных на достижение максимально выразительной точности в работе. Знание пластической анатомии человека и владение различными техниками рисунка помогают живописцу воплощать свой творческий замысел и профессионально создавать картины с изображением человека или группы людей в определенной среде.
3. **«Краеведение»**, **«История Урала»**, **«История»** эти науки и научные дисциплины изучают базовые понятия краеведения, это обогащает их методологию, расширяет инструментарий исследовательской работы.
4. **«Перспектива»** и **«Перспектива в станковой живописи»**

прослеживается из задач, которые решаются с помощью понимания простых и сложных перспективных построений на плоскости, изображений теней и отражений в композиционных задумках автора, а также знания воздушной перспективы при цветовых изменениях в колористическом решении проблем пространственного характера.

4. Объём практики

4.1 Общая трудоемкость практики

Общая трудоемкость дисциплины «Творческая практика» составляет **26** зачетных единиц, **1080** часов.

Наименование практики	Количество часов и недель							
	Всего по Учебному плану	Курсы						
		1	2	3	4	5	6	6
№ семестров		2	4	6	8	A	B	C
1. Творческая практика.	1080/25	-	-	288	432	360	-	-
С преподавателем:	522	-	-	288	378	360	-	-
Самостоятельная работа:	378	-	-	-	54	-	-	-
ВСЕГО ЧАСОВ И НЕДЕЛЬ НА ДИСЦИПЛИНУ	-	-	-	-	-	-	-	-
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№)		Экзам ен просм. 2	Экзам ен просм. 4	Экзам ен просм. 6	Экзам ен просм. 8	Экзам прос. 2. Зачёт.	Зач ёт. С	

семестров)							А		
------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

4.2 Распределение часов по темам учебной работы

Название разделов и тем	Всего часов и недель	Виды учебных занятий	
		Работа с преподавателем	Самостоятельная работа
Раздел I: Учебная практика.			
<u>3 курс, 6 семестр</u> Творческая практика. г. Пермь, Пермский край. 1) Знакомство с архитектурными памятниками Пермского края, посещение музеев и библиотек на предмет знакомства с историей места пребывания и историей Пермского края. 2) Сбор материала об историческом прошлом этого края, о событиях и героях, знаменитых людях, народном искусстве, быте и так далее. 3) Выполнение пейзажных этюдов с видами историко-архитектурных объектов, уральских городов и деревень, зарисовки различных деталей, групп деревьев и так далее. 4) Создание эскизов композиции по собранным этюдам и зарисовкам.	288 /8	288	-
ВСЕГО:	288/8	288	-

<p><u>4 курса, 8 семестр</u></p> <p>Творческая практика.</p> <p>г. Пермь, Пермский край.</p> <p>1) Этюды по конкретным задачам (в зависимости от выбранной темы работы).</p> <p>2) 3-4 композиционных ситуаций.</p> <p>3) Рисунки деталей пейзажа, интерьера, архитектуры (в зависимости от темы) в любом графическом материале. 4) Эскизы композиционных поисков.</p> <p>5) Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет).</p>	432 /12	378	54
ВСЕГО:	432/12	378	54
<p><u>5 курс, А семестр</u></p> <p>Творческая практика.</p> <p>1) Выполнить натурные рисунки типажей персонажей по выбранной теме.</p> <p>2) Выполнить наброски, зарисовки и этюды к теме дипломной работы.</p> <p>3) Изучить быт и характер героев эпохи по литературным и музейным источникам (книги, фильмы, костюмы, произведения искусства и т.д.).</p> <p>4) Внести уточнения в картон.</p> <p>5) Этюды голов и рук.</p> <p>6) Этюд интерьера с присутствием персонажей.</p> <p>7) Фигура в интерьере (по количеству человек в картоне).</p> <p>8) Эскизы дипломной работы в цвете (2 – 3 варианта).</p>	360/10	360	-
Итого:	360 /10	360	-
ВСЕГО:	1080/26	1026	54

5. Содержание практики

3 курс, 6 семестр

Место проведения практики – г. Пермь, Пермский край.

На 3 курсе студенты выезжают на пленэр в основном с целью сбора натурального материала для реализации своих творческих планов и приобретения навыков в развитии художественно-творческого мышления, в умении на практике использовать закономерности, правила, приемы и средства композиционной и живописно-пластической выразительности.

Студенту необходимо освоить навык самостоятельного сбора материала в поисках точных фактов, исторических костюмов, редкой научно-исторической информации по разрабатываемой им теме малого диплома, написание которого будет происходить на 4 курсе, после летней практики 3 курса. Поэтому эта практика проходит в виде творческой командировки, где собирается натуральный материал, необходимый каждому студенту.

Задачи практики:

Задачи практики третьего курса соответствуют его тематической направленности.

Студенты пишут этюды, портреты, интерьеры, архитектурные планы и так далее. Собирают информацию из музеев, галерей, выставочных комплексов, вживаются в среду, формируют образы для выбранной ими темы.

За сравнительно короткий срок студент накапливает мощный потенциал, у него развивается воображение, фантазия, появляется жажда создавать, творить. И на основе собранного натурального материала, исключительно по воображению и представлению, выполняется ряд эскизов композиций, один из которых ляжет в основу написания малого диплома 4 курса.

Объем выполненных работ:

1. Этюды по конкретным задачам (колористика, состояние, характер изображаемого и др.)
Не менее 40 работ. Размер 50x70, 60x50 см., холст, картон, масло.
2. 3-4 длительных этюда или композиционный пейзаж. Размер: 70x60 , 80x100 см.
3. Рисунки различными материалами (карандаш, соус, уголь, тушь, сангина и др.) пейзажа, людей, архитектуры. Не менее 30 работ.
Размер: 30x40, 40x60 см. бумага.
4. Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет). Размер: 70x80, 70x90 см. холст, масло.

4 курс, 8 семестр

Место проведения практики – г. Пермь, Пермский край.

Задачи практики:

Задачей летней практики студентов 4 курса является сбор подготовительного материала (рисунки, этюды, эскизы, краеведческий и историко-архитектурный материал) для выполнения эскизного решения станковой картины 9 семестра обучения.

Студенты 4 курса начинают свою летнюю практику с обдумывания какому жанру живописи они отдают предпочтение и осознанного выбора своего творческого пути. Всесторонне обдумав свое решение, учитывая свои творческие возможности и желания, студент выбирает область изучения живописи в более узком аспекте, который сводиться к теме будущей дипломной работы: портрет, историческая картина, пейзаж, бытовая сцена и т.д..

Объем выполненных работ:

1. Этюды по конкретным задачам (в зависимости от выбранной темы работы.)
не менее 40 работ. Размер 50x70, 60x50 см. , холст, картон, масло.

2. 3-4 композиционных ситуаций, размер: 70x60 , 80x100 см .
3. Рисунки деталей пейзажа, интерьера, архитектуры (в зависимости от темы) в любом графическом материале (карандаш, соус, уголь, тушь, сангина и др.). Не менее 30 работ. Размер: 30x40, 40x60 см. бумага.
4. Эскизы композиционных поисков. 3-4 работы, размер 30x40, 40x50 см.
5. Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет). Размер: 100 см. по большой стороне.

5 курс, А семестр

Задачи практики:

У студентов 5 курса работа ведется практически самостоятельно, иногда консультируясь с руководителем. На студенте лежит ответственность прежде всего перед самим собой. Он должен показать весь свой интеллектуальный потенциал, изученный с документальной точностью материал по выбранной теме, продемонстрировать свои профессиональные качества, достигнутые за годы продолжительной учебы. А самое главное – ответить на вопросы: Что я решил написать? Как? Каким методом? Какими техническими приемами?

Объем выполненных работ:

Собрать натурный материал, изучить место событий, сделать этюды на нужное состояние, написать портреты, фигуры, отдельные фрагменты с необходимым освещением, используя исторические костюмы (по необходимости), найти подходящие типажи, натурщиков.

Собрать информацию по выбранной теме, прочитать литературу по задуманному сюжету.

Решить композиционное расположение центра сюжета в пятне без подробной разработки деталей. Найти большие отношения, нужный колорит.

Задания на практику выдается индивидуально, согласно выбранной теме руководителем дипломной работы.

Отчитывается студент прошедший преддипломную практику

вариантами – эскизами композиции, натурными этюдами и зарисовками, доработанным картоном к дипломной работе.

1. Выполнить натурные рисунки типажей персонажей по выбранной теме.
2. Выполнить наброски, зарисовки и этюды к теме задания.
3. Изучить быт и характер героев эпохи по литературным и музейным источникам (книги, фильмы, костюмы, произведения искусства и т.д.).
4. Внести уточнения в картон.
5. Этюды голов и рук.
6. Этюд интерьера с присутствием персонажей.
7. Фигура в интерьере (по количеству человек в картоне).
8. Эскизы картины в цвете (2 – 3 варианта).

5.2 Методические указания преподавателю.

Сочетать основные способы выполнения работ: практические, лекционные, вариативные способы освоения и закрепления в сознании обучающихся дисциплинарные знания; устные высказывания студентов по найденным приемам работы ПК. Эта обобщающая методическая установка, позволяет обучающимся освоить разные способы работы над композицией.

Разнообразие диалектических форм, их динамики и приоритетов содействует деятельному освоению способностей и навыков в учебных заданиях. Стимулирует освоение собственной творческой практики. Ведется диалог и понимание позиции собеседника.

Эффективность занятий повышается при использовании современных инновационных технических средств обучения: DVD, мультимедийных технологий, доступа интернет – ресурса. Это позволяет сделать учебный процесс динамичным и насыщенным в лекционной части занятий, оптимизировать работу педагога в части проверки самостоятельной работы обучающихся во время практических занятий.

Особое внимание обратить на культуру освоения живописных навыков

и овладение спецификой материала. Включать в процесс преподавания теоретическое обоснование учебной задачи и контролировать процесс её выполнения.

В ходе изучения дисциплины модуля «Творческая практика» рекомендованы самостоятельные занятия, которые соответствуют учебным задачам занятий. Это эскизы, поиски пластических и колористических решений того или иного задания.

В самостоятельной работе студента следует четко регламентировать объем подготавливаемого материала. Самостоятельные занятия, предполагают в первую очередь закрепление знаний, навыков и умений, получаемых на лекциях. Для успешного проведения самостоятельной работы следует указать студентам конкретную литературу для самостоятельного изучения, визуальный материал, интернет-ресурсы. Важно развивать у студентов способность к самостоятельному поиску и анализу краеведческих источников и материалов.

Использование цифровых технологий позволяет сделать учебный процесс более эффективным, динамичным и насыщенным в лекционной части занятия, оптимизировать работу педагога в части проверки самостоятельной работы студентов, усилить закрепление изученного материала.

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению модуля

Как на практических занятиях, так и в самостоятельной работе особое внимание уделяется на приобретение знаний и навыков передачи формы, умение видеть и передавать состояние пейзажа в зависимости от условий освещенности, а также правильную методическую последовательность ведения работы:

- 1) Композиционное решение изображения на плоскости холста.

- 2) Пропорции и пространственное положение.
- 3) Определение цветового тона, передача общих тоновых и цветовых отношений.
- 4) Моделировка объемной формы, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы.
- 5) Обобщающий этап работы, выявление главного и второстепенного, подчинение всех частей целому.

Самостоятельная работа является основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает:

- изучение материала установочных занятий;
- работу с рекомендованной литературой и дополнительными источниками информации;
- подготовку к сдаче зачета.

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать с изучения рабочей программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых, ознакомления с разделами и темами.

5.4 Глоссарий

АКЦЕНТ – прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить внимание зрителя.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА – белый, серый, черный; различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

БЛИК – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной(блестящей) поверхности предмета. С переменной точки зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета.

ВАЛЕР – понятие, связанное в живописи со светосилой цвета. Этим термином обычно обозначают тончайшие переходы светотени, которые определяются конкретными условиями освещения и воздушной средой. Особое качество цветового тона в живописи и графике; оттенок тона, содержащий в соотношении с другими оттенками определенное кол-во света и тени. Система

В. в колорите создает последовательную, богатую и сложную градацию света и тени. Система В. в колорите создает последовательную, богатую и сложную градацию света и тени в пределах одного цвета, позволяет достигать тонкости и мягкости цветовых отношений и переходов, усиливает ощущение материальности мира, глубины пространства, взаимодействия предметов и свето- воздушной среды.

ВИДЕНИЕ ЖИВОПИСНОЕ – видение и понимание цветовых отношений природы с учетом влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для природы в момент ее изображения.

ВИДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, заложенных в природе. Перед изображением природы художник в основных чертах уже видит ее образное живописное решение с учетом определенного материала.

ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ – процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

ГАММА ЦВЕТОВАЯ – цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения.

ГАРМОНИЯ – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве - сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи - соответствие деталей целому, цветовое единство. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

ГРАДАЦИЯ – последовательное, постепенное чередование, изменение цвета, тона, светотени, согласованное следование оттенков, составляющих вместе гармоническое целое.

ГРУНТ – в технологии живописи тонкий слой специального состава, наносимый поверх холста или дерева как основы с целью придать поверхности нужные художнику качества

технологии. Состоит обычно из нижнего, тонкого клеевого слоя и верхних грунтовых слоев. Г. впитывает часть связующего вещества, сохраняя его в живописном слое столько, сколько необходимо для того, чтобы избежать пожухания красок. Г. способствует прочному сцеплению живописи с основой. Г. по составу бывает клеевым, масляным, эмульсионным и синтетическим; по цвету белым, тонированным и цветным

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – тщательная проработка деталей изображения. В

зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры степень детализации может быть различной.

ДИНАМИЧНОСТЬ – в изобразительном искусстве; движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение – физического действия, перемещение неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА – два цвета, дающие белый при оптическом смещении. При механическом смешении этих пар (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). Дополнительные цветов получают оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета нередко называют контрастными. Два цвета, которые при сопоставлении усиливают друг друга, при смешении же обесцвечиваются.

ЖИВОПИСНОСТЬ – особые свойства художественного исполнения, отражающие объективные качества предметного мира и характерные прежде всего для станковой живописи. Видимые глазом картины в действительности никогда не бывают скопищем застылых форм, они так или иначе выражают жизнь, движение, изменчивость материального мира через непрерывное изменение его облика. Живописным и в натуре и в искусстве можно называть все, что ясно говорит глазу о такого рода динамике правдивой гибкостью, подвижностью цветовых и световых отношений, богатством контрастов, мягкостью переходов и пр.

ЖИВОПИСЬ СТАНКОВАЯ – произведение живописи, имеющее самостоятельный характер и значение. Идеино-художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится, хотя его художественное звучание и зависит от условий экспонирования.

ЖУХЛОСТЬ – в технологии масляной живописи негативные изменения в высыхающем красочном слое, вследствие чего живопись лишается свежести блеска, темнеет, становится «глухой» и тусклой по цвету. Непосредственная причина Ж. – чрезмерное уменьшение в краске связующего вещества, обычно масла, излишне впитываемого грунтом или ниже лежащим красочным слоем, а также нанесение красок на не вполне просохший предыдущий слой.

ЗАКОНЧЕННОСТЬ – такая стадия в работе над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла или – в более узком смысле – когда выполнена определенная изобразительная задача.

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ – отражение окружающей среды, явлений действительности во всем их многообразии, непосредственно воздействующих на органы зрения. Вместе со зрительными ощущениями в З.в. принимают участие знания, прошлый опыт и представления о различных предметах и явлениях. Понять и осмыслить суть воспринимаемого возможно лишь при

сопоставлении и сравнении наблюдаемых явлений и предметов с прежде знакомыми и виденными. Как, правило, З.в. сопровождается ассоциативными чувствами, ощущение-ниями красоты, комфорта или дискомфорта, которые могут быть связаны с личным опытом и прошлыми переживаниями.

ИМПРИМАТУРА – цветовая тонировка грунта, вошедшая в практику с 16 в.

КОЛОРИТ – особенность цветового и тонального строя произведения. В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

КОМПОЗИЦИЯ – практическая часть работы над композицией; смысловое, пространственное и декоративное размещение фигур, предметов, пейзажных или неизобразительных. Как правило, К. связана с работой над композиционным эскизом.

КОНСТАНТНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ – тенденция воспринимать устойчивыми и неизменными предмет, его размеры, форму, цвет независимо от происходящих с ним изменений (удаление от зрителя, изменение освещения, влияние среды и др.).

КОНСТАНТНОСТЬ ЦВЕТА – тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную окраску) независимо от изменяющихся условий освещения, его силы и спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное).

КОНТРАСТ – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

КОРПУСНАЯ ЖИВОПИСЬ – живопись, выполненная плотными, густыми мазками; ее красочные слои непрозрачны и часто имеют рельефную фактуру.

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ – 1) цвет, характерный для окраски данного предмета; постоянно изменяется под воздействием освещения, воздушной среды, окружающих цветов и т.д.

2) в живописи - взятый в основных больших отношениях к соседним цветам, без детального выявления цветовых оттенков.

МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ – разновидность живописной техники, основанная на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества, а также на определенных приемах работы с красками.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ - красители, смешанные с растительным маслом: льняным (преимущественно), маковым или ореховым. Масляные краски под воздействием света и воздуха постепенно затвердевают. Основа (холст, дерево, картон) для работы на них масляными красками заранее грунтуется.

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ – передача материальных качеств предмета его тональными цветовыми отношениями, характером светотени, бликами и рефлексами.

МНОГОСЛОЙНАЯ ЖИВОПИСЬ – техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов, разделенных перерывами для полного просыхания краски. М.ж. использует прозрачность масляной живописи для оптического обогащения и усложнения колорита, достижения эффектов глубины и многообразия цвета.

МОДЕЛИРОВКА – передача рефлекса, формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке моделировка осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается перспективное изменение форм. В живописи форма моделируется цветом, т.к. здесь тональная и цветовая стороны неразрывно связаны между собой. Степень моделировки обусловлена содержанием произведений и замыслом художника.

НАСЫЩЕННОСТЬ цвета – одно из основных качеств - цвета, степень, уровень, сила выражения цветового тона. Н. может быть определена как степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ароматического. В практике Н. выражается количеством пигмента, заключенного в определенном количестве связующего вещества. Н. и его светлота взаимосвязаны; более насыщенный цвет, большая концентрация пигмента вызывают ощущение более темного цвета.

НАТУРА – в изобразительном искусстве объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т.п.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. В выборе натуры и ее интерпретации проявляются мироощущение художника, его творческая задача.

Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто – портрет, пейзаж, натюрморт.

НАТЮРМОРТ – жанр изобразительного искусства (главным образом, станковой живо-писи), который посвящен изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Кроме неодушевленных предметов, в натюрморте могут изображаться объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращенные в вещь (рыба на столе, цветы в вазе и т.д.).

НЮАНС – очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени и т.п.

ОБРАЗ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспро-изведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

ОБЪЕМ – изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом; блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА – три цвета, оптическое смещение которых позволяет получить любой другой цвет. Существуют различные системы О.ц., находящие применение в живописи, полиграфии, кино и фототехнике и голографии. Наиболее отвечает естественному цвету система желтого, красного и синего цветов, которые не могут быть получены смешением других красок, но сами служат основой для получения любого другого цвета. Желтый, красный и синий вместе с их дополнительными цветами образуют спектральные цвета.

ОТТЕНОК – изменение цвета натуры под воздействием окружающей среды; 2) небольшое различие в красках по светосиле, насыщенности, цветовому тону; 3) различие в каком-либо цвете при его переходе от холодного к теплomu и наоборот.

ОТНОШЕНИЯ – взаимосвязи каждого светотеневого и цветового тона с другими тонами. В системах живописи, использующих средства светотени и цвета для возможно более точного воссоздания явлений действительности, верность цветовых и светотеневых О. служит важнейшим условием правдивости и выразительности живописного или графического произведения.

Диапазон светотени, доступной живописи или графике, по физическим свойствам художественных материалов намного уже природного диапазона, поэтому тоно-вые переходы художник может воспроизводить только путем рационального соответствия. Посредством взаимосвязанных светотеневых и цветовых О. достигается точная моделировка объемной формы, передаются освещенность, материальность, пространственная глубина и другие качества предметного мира. Выразительность пропорциональных тоновых О. требует в свою очередь точности контрастных О. Ни в натуре, ни в живописи соседствующие тона не остаются безразличными друг другу.; они взаимодействуют, придавая друг другу оттенок нового качества. Поэтому каждый отдельный тон в живописи правдив и точен не сам по себе, а только в соотношениях с другими тонами.

ОТТЕНОК – небольшое, часто едва заметное различие, градация одного и того же цветового или светотеневого тона. Система О. создает в живописи богатство колорита, вносит тонкость и сложность в светотеневую моделировку в живописи и графике.

ПАСТОЗНОСТЬ – прием живописного письма, когда краска наносится густыми, рельеф-ными мазками. Используется в масляной и темперной живописи.

ПЛАСТИЧНОСТЬ – в произведениях разных видов искусства: особая красота, целостность, тонкость и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых тональных переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм, их линий и силуэтов в композиции.

ПЛАНЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ – 1) при наблюдении природы условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя. 2) части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий или передний, средний, дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.

ПЛЕНЭР – работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской. Термин пленэр обычно употребляется в применении к пейзажу, а также для обозначения произведений любого рода живописи, отличающихся многообразием и сложностью цветовых и тональных отношений и хорошо передающих световоздушную среду.

ПОДМАЛЕВОК – подмалевок-первая прокладка красочного слоя, в которой художник находит обобщенное цветовое решение картины или дает моделировку форм предметов светотенью. При этом в зависимости от

поставленной задачи подмалевок может быть цветным или монохромным, однотонным, а также написанным тонким красочным слоем (в протирку) или сравнительно пастозным. Подготовительная стадия работы над картиной, выполняемая в технике многослойной живописи, гл. обр. масляной. На стадии П. работа над картиной начинается со светотеневой проработки объема изображенных предметов и фигур; тонким слоем жидкой краски прописываются темные и светлые места картин. П. может быть однотонным и многоцветным.

ПОЛУТЕНЬ – один из основных элементов светотени, светотеневые градации средней силы, соответствующие переходу от освещенных частей предмета к теневым. При моделировке объемной формы диапазон П. между светом и тенью может быть очень обширным и меняться в зависимости от интенсивности освещения и глубины тени. Полутень как в натуре так и в произведениях искусства – это градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

ПОЛУТОН – светотеневой или цветовой тон, имеющий значение промежуточного, переходного между двумя близко расположенными соседствующими тонами. Абсолютная светосила П. может быть весьма разнообразной и зависит от светосилы взаимосвязанных тонов. В произведениях искусства – средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.

ПОРТРЕТ – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет и т.д.).

ПРОПИСКИ – в технике масляной живописи основной этап – исполнение крупного полотна, который следует за подмалевком, предшествуя лессировке. Количество прописок зависит от хода работы художника; каждая из них завершается полным просыханием краски. В широком и неточном смысле слова прописками называют иногда и подмалевок; а также любую переработку уже законченного полотна или его детали.

ПРОПОРЦИЯ – мера частей, соотношение размера частей друг к другу и к целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны. Художник имеет дело с различными видами пропорций. Они определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т.д.

РАКУРС – перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющее их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на

натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии и т.п.), а также самим положением натуры в пространстве.

РАСТВОРИТЕЛЬ – жидкость, применяемая художниками для разведения и разжижения красок и лаков и сообщения нужного качества красочному слою, а также для смывки красок. Основой Р. Для масляной росписи служат эфирные масла, нефть и ее фракции. Особенно часто применяется скипидар, его составные части и смеси с льняным маслом, очищенная нефть и бесцветный бензин.

РЕФЛЕКС – 1) в живописи оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверх-ности, соседней с ним. Цветовые рефлексy возникают в результате отражения лучей света от окружающих предметов; 2) в рисунке – отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого.

СВЕТ – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в натуре, так и в произведе-ниях искусства термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности..

СВЕТЛОТА – сравнительная степень отличия от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

СВЕТОСИЛА – термин, имеющий отношение к светотени. В живописи степень насыщен-ности цвета светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам. В графике – степень светлоты одного тона по отношению к другому, находящемуся рядом с ним.

СВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – в живописи и графике соотношения света пропорциональные натуре, передаваемые при помощи красок и других изобразительных средств, воспро-изводящих свет, глубину пространства, рельеф и т.д. Для нахождения точных С. Обычно фиксируются самые темные и самые светлые места будущего произведения, что облегчает определение нужной светосилы и нужного цветового тона в других его местах. В процессе работы над картиной художник наносит краски, постоянно учитывая, насколько каждое новое пятно картины темнее самого светлого места и светлее самого темного. Определение С.о. осложняется тем, что степень теплоты и яркости красок зависит от фона и всей колорис-тической системы произведения.

СВЕТОТЕНЬ – градации светлого и темного, соотношение света и тени на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени воспринимаются зрительно и передаются в произведении пластические особенности натуры. В натуре характер светотени зависит от особенностей формы и материала предмета. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному решению. Градации светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА – семь цветов солнечного спектра, составляющие вместе при оптическом смешении видимый глазом естественный

дневной цвет: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Расположение С.ц. подчинено строгой закономерности. Каждый С.ц. через многочисленные оттенки переходит в соседние цвета. Замыкающие спектр фиолетовый и красный цвета переходят в невидимые глазом ультрафиолетовые и инфракрасные зоны.

СРАВНЕНИЕ – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества познаются нашим сознанием путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно в сравнении его с другими предметами. Только методом сравнения при целостном восприятии природы можно определить цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или на бумаге. Чтобы изобразить природу правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные натуре различия предметов по размеру, тону и цвету.

ТОН – степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты, Тон в рисунке является одним из ведущих художественных средств, так как рисунок обычно одноцветен (монохромен). При помощи отношений различных тонов передается объемность формы, положение в пространстве и освещение предметов. Тонем также передается то различие предметов по светлоте, которое обусловлено в натуре разнообразием их цвета и материала. Под понятием тонов живописи подразумевается светосила цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. При этом не следует смешивать понятие тон с понятиями оттенков и цветовой тон, определяющими другие качества цвета.

ТОНАЛЬНОСТЬ – определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его художественных особенностей. В графике тональность определяется степенью контраста темных и светлых тонов. В живописи понятие тонов имеет тоже значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения наряду с цветовыми нюансами.

ТОНАЛЬНЫЙ И ЦВЕТОВОЙ МАСШТАБ ИЗОБРАЖЕНИЯ – передача пропорциональных натуре тоновых и цветовых отношений между предметами. Может выполняться в разных диапазонах светлоты и насыщенности красок палитры. Это зависит от общего состояния освещенности природы и от удаления ее от рисующего.

ТОНОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона. Типичным примером тонового изображения является масляный или акварельный рисунок одним цветом (гризайль), а также рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки

ТОНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов. Обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

ФАКТУРА – 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства; 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала. Фактура произведения во многом зависит от свойств используемого художником материала, от особенностей природы, которую он изображает, а также от поставленной задачи и манеры исполнения. Фактура является одним из художественных средств, способствующих эмоциональному воздействию произведения.

ФОРМА – 1) внешний вид, очертание; 2) в изобразительном искусстве – объемно-пластические особенности предмета; 3) во всех видах искусства – художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения. В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В любом из видов искусства форма в значительной степени определяет художественные достоинства произведения. В изобразительном искусстве художественная форма – это композиционная построенность, единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

ФОН – в натуре и в произведении искусства – любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе; задний план изображения. В произведениях изобразительного искусства фон может быть нейтральным, лишенным изображений или включать изображения (изобразительным).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, штрих, фактура и т.д.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), отличающим их один от другого. Хроматические цвета – цвета солнечного спектра, создающиеся при преломлении солнечного луча. Условно цвета спектра располагаются по «цветовому кругу». Эта шкала цветов содержит большое количество переходов от холодных к теплым цветам. Ахроматические цвета – белый, серый, черный. Они лишены цветового тона и различаются только по светосиле (светлоте).

ХОЛОДНЫЙ ТОН – цвет, расположенный в холодной части спектра.

ЦВЕТ – один из основных, художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей природы в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может разбавляться в результате разбавления ее в акварели. – водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами). Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, его художественной структурой, воздействуя на восприятие зрителя, т.к. способен вызвать различные ассоциации.

ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

ЦЕЛОСТНОСТЬ – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частному общему, второстепенного главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ – результат работы с натурой методом отношений (сравнений) при цельном видении природы, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ – умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной

постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника.

ЭТЮД – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры. Этюды могут служить вспомогательным и подготовительным материалом при создании произведений. С помощью этюда художник конкретизирует замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, прорабатывает детали и т.д.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (вопрос самостоятельными часами)

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Общая трудоемкость самостоятельной работы модуля «Творческая практика» составляет **54** часа.

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы						
	Всего по учебному плану	Курсы					
		1	2	3	4	5	6
№ семестров		2	4	6	8	A	C
Самостоятельная работа	-	-	-	-	54	-	-

6.2 Виды и содержание самостоятельной работы студентов

Длительные работы должны постоянно чередоваться с кратковременными этюдами и живописными набросками, которые могут выполняться в различных изобразительных материалах (масло, акварель, пастель, темпера,

цветные карандаши и т.п.). Такие этюды и живописные наброски имеют большое значение в формировании дальнейшего профессионального мастерства. Короткий этюд позволяет сделать акцент, допустим, на цвете, на характере, подчеркнуть живописно-пластическую выразительность формы.

Предусматривается подготовка студентом живописных работ выполненных в течение семестра к экзаменационному просмотру: покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.

6.3 Темы для самостоятельной работы студентов.

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудит орна	подготовка к экзаменацион. просмотру
<p><u>3 курс, 6 семестр</u> г. Пермь, Пермский край.</p>	<p>1) Этюды по конкретным задачам (колористика, состояние, характер изображаемого и др.) 2) 3-4 длительных этюда или композиционный пейзаж. 3) Рисунки различными материалами (карандаш, соус, уголь, тушь, сангина и др.) пейзажа, людей, архитектуры. 4) Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет) Краткосрочные этюды на состояние (утро, вечер, пасмурно, ясно и т.д.)</p>	-	-	-
<p><u>4 курса, 8 семестр</u> г. Пермь, Пермский край.</p>	<p>1) Этюды по конкретным задачам (в зависимости от выбранной темы работы). 2) 3-4 композиционных ситуаций. 3) Рисунки деталей пейзажа,</p>	54	54	-

	интерьера, архитектуры (в зависимости от темы) в любом графическом материале. 4) Эскизы композиционных поисков. 5) Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет).			
5 курс, 10 семестр г. Пермь, мастерские УФРАЖВиЗ	1) Выполнить натурные рисунки типажей персонажей по выбранной теме. 2) Выполнить наброски, зарисовки и этюды к теме дипломной работы. 3) Изучить быт и характер героев эпохи по литературным и музейным источникам (книги, фильмы, костюмы, произведения искусства и т.д.). 4) Внести уточнения в картон. 5) Этюды голов и рук. 6) Этюд интерьера с присутствием персонажей. 7) Фигура в интерьере (по количеству человек в картоне). 8) Эскизы дипломной работы в цвете (2 – 3 варианта).	-	-	-
ИТОГО:		54	54	-

7. Фонд оценочных средств

7.1 Формы отчетности по практикам.

1. Согласно программе студенту выдается план практики, в котором указано количество работ и сроки их выполнения.
2. На просмотр студент предоставляет все, выполненные работы указанные в задании по практике.
3. Заполняется бланк отчета руководителем практики и студентом,

который проходил практику. В отчете студента указывается количество выполненных и представленных на просмотр работ согласно заданию практики, там же ставится подпись руководителя практики и оценка за практику.

7.2 Паспорт комплекса оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		<i>Вид</i>	<i>Кол-во</i>
3 КУРС 6 СЕМЕСТР			
30	Этюды по конкретным задачам (колористика, состояние, характер изображаемого и др.)	Практическое занятие	1
31	3-4 длительных этюда или композиционный пейзаж.	Практическое занятие	1
32	Рисунки различными материалами (карандаш, соус, уголь, тушь, сангина и др.) пейзажа, людей, архитектуры.	Практическое занятие	1
33	Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет).	Практическое занятие	1
34	Краткосрочные этюды на состояние (утро, вечер, пасмурно, ясно и т.д.)	Практическое занятие	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
4 КУРС 8 СЕМЕСТР			

38	Этюды по конкретным задачам (в зависимости от выбранной темы работы).	Практическое занятие	1
39	3-4 композиционных ситуаций.	Практическое занятие	1
40	Рисунки деталей пейзажа, интерьера, архитектуры (в зависимости от темы) в любом графическом материале.	Практическое занятие	1
41	Эскизы композиционных поисков.	Практическое занятие	1
42	Тематическая композиция по пленэру (пейзаж с фигурами, жанровая сцена в пейзажной среде, портрет).	Практическое занятие	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
5 КУРС А СЕМЕСТР			
46	Выполнить натурные рисунки типажей персонажей по выбранной теме.	Практическое занятие	1
47	Выполнить наброски, зарисовки и этюды к теме дипломной работы.	Практическое занятие	1
48	Изучить быт и характер героев эпохи по литературным и музейным источникам (книги, фильмы, костюмы, произведения искусства и т.д.).	Практическое занятие	1
49	Внести уточнения в картон.	Практическое занятие	1
50	Этюды голов и рук.	Практическое занятие	1
51	Этюд интерьера с присутствием персонажей.	Практическое занятие	1

52	Фигура в интерьере (по количеству человек в картоне).	Практическое занятие	1
53	Эскизы дипломной работы в цвете (2 – 3 варианта).	Практическое занятие	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1

7.3 Шкала и критерии оценивания

Средство оценивания: творческое задание

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций.

Текущая аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

Текущая аттестация по учебной дисциплине «Творческая практика» проводится в форме контрольных мероприятий (текущий просмотр) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Текущая аттестация студентов по дисциплине

«Практика» является обязательной.

Результаты практических работ по 100-балльной шкале оценивания знаний, умений и владений заносятся в книжку преподавателя, журнал и учитываются в виде интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации. Шкала и критерии оценивания уровня освоения дисциплины приведены в таблице в приложении. Формы и пример заполнения оценочного листа представлены в таблице в приложении.

Основные критерии оценки:

- композиционное решение
- колористическое решение
- выявление формы цветом
- выявление цветом пространства
- степень овладения техникой живописи

Отсутствие каких-либо заданий у студента (без уважительных причин) будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Критерии оценки учебной работы на пленэрных занятиях:

1. Учебная работа должна быть исполнена в заданном формате и материале.
2. Учебная работа должна быть выполнена в отведенный для неё срок.
3. На начальном этапе работы студент должен показать знания по композиции при:
 - выборе мотива, темы и сюжета;
 - выборе формата изображения;
 - оптимальной компоновки основного композиционного пятна и свободного от него пространства.
4. Подготовительный рисунок должен быть выполнен с учетом пропорций основных объектов изображения, и характера пространственных планов. В композиционном центре рисунок должен быть выполнен с необходимой детализацией и отражением реального характера объектов изображения.

5. Композиционное решение учебной работы в цвете должно отражать ясное колористическое решение, в котором с помощью цветовых акцентов должен быть выделен центр композиции и передний план. Задний план должен быть написан так, чтобы чувствовалась воздушная перспектива изображения. При работе с цветом необходимо показать характер освещения и определенное состояние природы на данный момент.
6. С помощью цвета и тона должен быть показан объём и пластический характер объектов изображения.
7. В отличие от учебных работ в аудитории, в пленэрных работах студент должен всегда стараться уловить настроение пейзажа, характерное для данного отрезка дня и времени года. Серьезно отнестись к влиянию солнечного освещения, а так же учитывать масштабность и фрагментарность изображения.
8. В набросках студент должен показать свою наблюдательность в точной передаче характерных черт объекта в статике, но главное в движении.
9. Зарисовки должны выглядеть готовым материалом для итоговых композиционных работ.
10. Итоговая композиционная работа должна явиться результатом композиционных поисков на пленэре, в ней должны быть использованы зарисовки и создано настроение, найденное в одном из пленэрных этюдов.

Соответствие систем оценок

оценка	2	3	4	5
баллы	0 - 44	45 - 60	61 - 83	84 - 100

Примерные критерии оценок

	Содержание курса освоено <i>полностью</i> , без пробелов, необходимые практические навыки
--	---

<p>«Отлично» (5)</p>	<p>работы с освоенным материалом сформированы, <i>все</i> предусмотренные программой обучения учебные задания <i>выполнены</i>, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к <i>максимальному</i>.</p>
<p>«Хорошо» (4)</p>	<p>Содержание курса освоено <i>полностью</i>, без пробелов, <i>некоторые</i> практические навыки работы с освоенным материалом сформированы <i>недостаточно</i>, все предусмотренные программой обучения учебные задания <i>выполнены</i>, качество выполнения <i>ни одного</i> из них <i>не оценено максимальным</i> числом баллов, <i>некоторые</i> виды заданий выполнены <i>с ошибками</i>.</p>
<p>«Удовлетворительно» (3)</p>	<p>Содержание курса освоено <i>частично</i>, <i>некоторые</i> практические навыки работы с освоенным материалом <i>не сформированы</i>, многие предусмотренные программой обучения учебные задания <i>не выполнены</i>, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к <i>минимальному</i>.</p>
<p>«Неудовлетворительно» (2)</p>	<p>Содержание курса <i>не освоено</i>, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом <i>не сформированы</i>, все предусмотренные программой обучения учебные задания <i>содержат грубые ошибки</i>, <i>дополнительная самостоятельная</i> работа над материалом курса <i>не приведёт</i> к какому-</p>

	либо значимому <i>повышению качества</i> выполнения учебных заданий.
--	--

Промежуточная аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения Экзаменационного просмотра:

1. На просмотр студент предоставляет все, выполненные работы за семестр.
2. Создаётся комиссия из преподавателей кафедры во главе с заведующим кафедрой.
3. За каждое задание обучающийся получает баллы по 100 бальной шкале отдельно за знания, умения и навыки, из которых выводится средний балл за задание. За промежуточную аттестацию выводится средний балл за все выполненные работы за семестр и переводится в оценку по 5-и бальной шкале.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дисциплине,) является балл идущий в диплом обучающегося.

Критерии оценки форм итоговой аттестации (зачет)

Зачтено	Теоретическое содержание курса освоено <i>полностью</i> , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, <i>все</i> предусмотренные программой обучения учебные задания <i>выполнены</i> , качество их выполнения оценено числом баллов, близким к <i>максимальному</i> .
Не зачтено	Теоретическое содержание курса <i>не освоено</i> , необходимые практические навыки работы с освоенным материалом <i>не сформированы</i> , все предусмотренные программой обучения учебные

	<p>задания <i>содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная</i> работа над материалом курса <i>не приведёт</i> к какому-либо значимому <i>повышению качества</i> выполнения учебных заданий.</p>
--	---

8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий

8.1.Основная:

1. Кадыйрова, Л.Х. «Пленэр : Практикум по изобразительному искусству» Учебное пособие для вузов - М. : Владос, 2012.
2. Волков Н. Н. «Цвет в живописи». М. Издательство В. Шевчук, 2014
3. Прокофьев Н. «Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов». Учебное пособие для вузов. М. Владос, 2013
4. Могилевцев В.А. «Основы живописи» Спб. «4 арт» 2014
5. Бесчастнов Н.П. «Графика пейзажа» Учебное пособие для студентов вузов М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.
6. Историческое краеведение: Учебное пособие / Под ред. проф. Г.Е. Корнилова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного университета, 2005.
7. Корчагин П.А.Экскурсионные и туристические ресурсы Урала: учеб. пособие. Пермь, 2017.
8. Корчагин П.А. Губернская столица Пермь. Пермь, 2006.

8.2.Дополнительная:

1. Никомеди Г. «Масляная живопись :общие сведения, материалы, техника»- М. Эксмо 2004
2. Вибер Ж.. «Живопись и ее средства» М.Изд-во В. Шевчук, 2005
3. Миронова Л. Н. «Цвет в изобразительном искусстве» Минск, 2003

4. Киплик Д. «Техника живописи» М.: Сварог и К, 1998, 2000
5. Кирцер Ю. М. «Рисунок и живопись» М., Высшая школа 2000
6. Винер А. Материалы масляной живописи. М. Сварог и К. 2000
7. Абашев В.В. Пермь как текст: Пермь в рус. культуре и лит. XX в. Пермь, 2000.
8. Абрамова Н. Г. Вспомогательные исторические дисциплины. Учеб. пос. для студ. 2-е изд. М., 2011.
9. Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья (Крестьянский росписной дом). Л., 1988.
10. Барадулин В.А. Народная роспись по дереву (Искусство Прикамья). Пермь, 1987.
11. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Свердловск, 1982.
12. Боярский П.В. Введение в памятниковедение. – М. 1990.
13. Бобков Л.М. Балет Урала (до 1941 года) / Предисл. В. Г. Иванова. Пермь, 2003.
14. Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее: крат. ист.-стат. очерк. 3-е изд., испр. и доп. Пермь, 2002.
15. Гладышев В.Ф. Перми старинное зеркало: История Перми в зеркале некрополя. Пермь, 2001.
16. Гладышев В.Ф. Чехов и Пермь. Легенда о трех сестрах. Пермь, 2008.
17. Голубцов В.В. Пермский некрополь / авт. вступ. ст. и примеч. Л.С. Рафиенко; департамент культуры и искусств администрации Перм. обл., Перм. обл. б-ка им. А.М. Горького. Пермь, 2002.
18. Дмитриев А.А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 1845 г.: с прил. летописи г. Перми с 1845 до 1890 г.: первый опыт крат. изложения истории Перми. Пермь, 1889.
19. Зеленин А.С. Пермь и Пермский край: Занимательное краеведение. Пермь, 2013.
20. Кашихин Л.С. Методические рекомендации по обработке личных

- архивов. (В помощь краеведам). Пермь, 1975.
21. Кашихин Л.С. Методические рекомендации по организации работы краеведа-историка. Пермь, 1976.
 22. Овсянников А.И. Губернский город Пермь на иллюстрированной почтовой открытке 1899–1917 / Ю.М. Поляков. Екатеринбург, 2005.
 23. Краеведы и краеведческие организации Перми: Библиографический справочник. Пермь, 2000.
 24. Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Библиографический справочник. Т.2. Пермь, 2006.
 25. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. М., 1987.
 26. Литературное краеведение Прикамья: Материалы научно-практической конференции 25 апреля 2006 г. Пермь, 2006.
 27. Пермский краеведческий сборник. Кружок по изучению Северного края при Пермском университете. — Пермь.
 - Выпуск первый. — Пермь, 1924.
 - Выпуск второй. — Пермь, 1926.
 - Выпуск третий. — Пермь, 1927.
 - Выпуск четвертый. — Пермь, 1928.
 28. Пермский край: Краеведческий сборник. Пермь, 1990.
 29. Пермский край: Старая Пермь. (1723-1917): Краеведческий сборник. Пермь, 1992.
 30. Пермь. XIX–XX вв.: фотоальбом / Комитет по делам архивов. Гос. архив Перм. обл.; авт.-сост. А.Я. Жиделева и др. 2-е изд., доп. Пермь, 1998.
 31. Семенов В.Л. А.Б. Турчевич – актер и архитектор. Пермь, 2001.
 32. Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди, 1723–1917: [краеведч. изд.]. Пермь, 1999.
 33. Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. Вып.1. Пермь, 1995.
 34. Страницы прошлого: Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. Вып.2. Пермь, 1999.

35. Терехин А.С. Жизнь и творчество архитектора И.И. Свйазева. 2-е изд., пересм. Пермь, 2002.

36. Терехин А.С. Пермь: Очерк архитектуры / под науч. ред. В.И. Пилявского. Пермь, 1980.

8.3.Рекомендуемая:

1. Никомеди Г. «Масляная живопись: общие сведения, материалы, техника» М. Эксмо. 2004
2. Винер А. «Как работать над пейзажем масляными красками. –М. : Сварог и К. 2000
3. Аксенов Ю., Левидова М. «Цвет и линия» М.:«Советский художник», 1986
4. Беда Г. В. «Живопись и ее изобразительные средства» М., 1977
5. Миннарт М. «Свет и цвет в природе» М. 1958
6. Волков Н. Н. «Цвет в живописи» М. Искусство, 1985

Информационные технологии

1. Пакет Microsoft office
2. Интернет-браузер
3. Арт-Портал - <http://art.biblioclub.ru/>
4. Книгафонд - <http://www.knigafund.ru/>
5. Интернет-ресурсы:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project
PaintingArt.ru

Пермский край: Энциклопедия <http://enc.permculture.ru/start.do>

Пермский книгоед: Краеведческая библиотека <http://perm-book.ru/book>

Пермская электронная библиотека <http://arch.permculture.ru/>

Портал «Подвиг народа» <http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome>

Портал «Память народа» <https://pamyat-naroda.ru/>

9. Описание материально-технической базы

Мастерские, стулья, табуреты, мольберты, этюдники, подрамники,

планшеты, наглядные пособия, холст негрунтованный, грунт акриловый, краски масляные (С.-Петербург), кисти щетина, разбавители, лаки, масло льняное (примечание: каждый студент спец. живописи обеспечивается художественными материалами).

Методический фонд кафедры живописи и композиции обеспечивает учебный процесс образцами лучших учебных работ по дисциплине «Творческая практика».