Правительство Российской Федерации

РАЖВиЗ Ильи Глазунова

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

Кафедра живописи и композиции

живопись

Рабочая программа

Пермь

Правительство Российской Федерации

РАЖВиЗ Ильи Глазунова

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

Кафедра живописи и композиции

живопись

Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

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

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Авторы-составители:

Нечеухина Татьяна Тимофеевна доцент кафедры живописи и композиции; Нурулин Максим Владимирович старший преподаватель кафедры живописи и композиции.

Рабочая программа по дисциплине «Живопись» 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 № 014, 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 N6 от «14» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи и композиции, доцент

Старший преподаватель кафедры академического рисунка, акварельной и декоративной живописи

Старший преподаватель кафедры живописи и композиции Т.Т. Нечеухина

Е Л. Мургина-Загарских

М.В. Нурулин

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета протокол М1 от<20 декабря 2022 г.

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины	5
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,	
соотнесенных с планируемыми результатами освоения	
образовательной программы	6
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	9
4. Объем дисциплины	11
5. Содержание дисциплины	11
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	
обучающихся	25
7. Фонд оценочных средств	46
8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС	
"Интернет", информационных технологий	49
9. Описание материально-технической базы.	51

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

Опыт подготовки выпускников и современные требования, определяемые ФГОС требуют совершенствования и актуализации содержания рабочих программ всех дисциплин.

Рабочая программа дисциплины "Живопись" предназначена для студентов 5 курса (9 – А семестры), обучающихся по специальности **54.05.02** «Живопись».

Целями освоения студентами дисциплины "Живопись" являются:

- 1. Овладение навыками создания работы от выбора цвета имприматуры до освоения техники нанесения мазка и изучение способов построения формы с натуры, технологических и технических приёмов.
- 2. Формирование у студента понимания законов, средств и приемов создания живописного произведения через последовательное усложнение задач курса.
- 3. Образование и воспитание художников, владеющих изобразительной грамотностью, способных:
 - к самостоятельной творческой деятельности,
- педагогической деятельности для преподавания дисциплин творческой направленности.

Для достижения этих целей определены следующие задачи:

- 1) развить у студента художественно-образное восприятие действительности, ее цветового, тонального и пластического многообразия;
- 2) обучить передаче гармонии окружающего мира средствами живописи;
- 3) познакомить студентов с лучшими образцами мирового художественного опыта, посредством копирования произведений великих мастеров;

- 4) научить обязательности соблюдения последовательности выполнения работы;
- 5) способствовать овладению метода одновременного сопоставления композиционной целостности изображения;
- 6) обучить способам преподавания основ изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с ними вспомогательных дисциплин в области станковой живописи в образовательных учреждениях.
- 7) подготовить к профессиональному применению полученных знаний, умений и личного творческого опыта в педагогической работе и популяризации интереса к изобразительному искусству в обществе;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Результаты освоения образовательной программы

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

- 2.1.1. Пропагандирование роли искусства в развитии общества;
- 2.1.2. Отражение влияния исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности.
- 2.1.3. Осуществление аргументированного анализа современного художественного процесса.
- 2.1.4. Работа с научной и искусствоведческой литературой.
- 2.1.5. Анализ отечественных и зарубежных образцов художественной продукции, оценка их эстетического уровня.
- 2.1.6. Профессиональное исполнение художественного произведения средствами основ художественно-пластического языка.
- 2.1.7. Анализ и критическое переосмысление накопленного опыта, изменение, при необходимости, профиля своей профессиональной деятельности.

2.2. Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

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

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

	живописного произведения		
-	HAMMANIA AANACARAWAA	УК-6	HDOGDIGHT
	принципы самоорганизации и	у К -0	 проявлять
	дисциплины,		дисциплинированность,
_	о необходимости продолжения		ответственность,
	образования в течение всей жизни		 стремление к саморазвитию
_	свойства и возможности	ОПК-1	 применять на практике свойства и
	художественных материалов		возможности художественных
-	технику и технологию		материалов
	живописи		 применять в практической работе
-	традиционные и современные		знания техники и технологии
	технологические процессы		станковой живописи
	при создании живописного		– применять традиционные и
	произведения		современные технологические
_	различные живописные		процессы при создании
	приемы и техники живописи,		живописного произведения
	основы композиции		– применять различные
	основы изображения фигуры человека		живописные приемы и техники живописи
_	основы живописных приемов		– применять на практике знания
	передачи объема и		основ композиции
	пространства		 применять в практической работе
_	законы воздушной		знания основ изображения
	перспективы		фигуры человека
			– применять знания основ
			живописных приемов передачи
			объема и пространства
			– применять знания законов
			воздушной перспективы

_	способы выражения своего	ОПК-2	_	выражать свой творческий
	творческого замысла			замысел средствами
	•			-
	средствами изобразительного			изобразительного искусства
	искусства		_	применять на практике способы
_	способы создания на			создания на профессиональном
	профессиональном уровне			уровне авторских произведений в
	авторских произведений в			области станковой картины
	области станковой картины			
_	технологические особенности,	ОПК-3	_	применять на практике свойства и
	свойства и возможности худо-			возможности художественных
	жественных материалов;			материалов
_	технику и технологию станко-		_	применять в практической работе
	вой живописи;			навыки и знания техники и тех-
-	исторические и современные			нологии станковой живописи;
	технологические процессы при		_	применять исторические и совре-
	создании авторского произве-			менные технологические процес-
	дения в соответствующих ви-			сы при создании авторского про-
	дах деятельности			изведения в соответствующих
-	различные живописные прие-			видах деятельности;
	мы и техники живописи;		_	применять различные живопис-
-	технику профессиональной		ные приемы и техники живописи;	
	безопасности при работе с		_	применять на практике знания
	художественными			техники профессиональной безо-
	материалами			пасности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» входит в "Художественно-графический" цикл дисциплин (модулей) Блока1 с первого по четвертый семестры учебного плана и является обязательным для изучения.

Дисциплина «**Живопись**» взаимосвязана с другими дисциплинами и модулями:

3.1. «Техника живописи и технология живописных материалов» и «Копирование произведений живописи» прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и процессов практическим опытом подготовительных при создании произведений живописи, a также профессиональными методиками, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.

- 3.2. «Рисунок», «Пластическая анатомия» и «Анатомический рисунок» прослеживается из задач и целей, направленных на достижение максимально выразительной точности в работе над натурными постановками. 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.
- 3.3. «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.
- 3.4. «Описание и произведений анализ станковой живописи» прослеживается из задач, продиктованных взаимосвязью между формальным приёмом образом. Умение устно И И письменно анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы живописи. Такие как: композиционная схема, пространство, светотень, объем, колорит, фактура и т.д.
- 3.5. «Учебно-творческая практика (пленэр)» прослеживается из задач, которые решаются с помощью опыта работы на воздухе, с целью передачи в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы, на основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью более полного воспроизведения реальности.

В программу по дисциплине «Живопись» входит ряд заданий требующих умения работы на пленэре.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в процессе изучения данной дисциплины студенты должны получить представление об основных закономерностях развития

современного искусства; понимать специфику выразительных средств воплощения авторского творческого замысла; быть подготовленным к педагогической деятельности в сфере профессионального художественного образования. Качество знаний, умений и навыков студентов проверяются в результате проведения просмотров работ и их оценки. Оцениваются все работы студента, выполненные за одиннадцать семестров.

4. Объем дисциплины

4.1 Общая трудоемкость дисциплины **«Живопись»** составляет **20** зачетных единиц, **720** часов.

	Количество часов					
	Всего по учебному	Семестры				
	плану	1	2	3	4	
Аудиторные занятия:	390	105	105	90	90	
- практические и семинарские занятия /в том числе в интерактивной форме	390/20	105/5,5	105/5	90/4.75	90/4.75	
Самостоятельная работа	330	93	75	81	81	
- аудиторная	202	61	43	49	49	
- подгот. к экз. просмотру	128	32	32	32	32	
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	720/20	198/5,5	180/5	171/4.75	171/4.75	
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Экзамен. просмотр 1	Экзамен. просмотр 2	Экзамен. просмотр 3	Экзамен. просмотр 4	

5. Содержание дисциплины

5.1 Тематический план освоения дисциплины «Живопись»

		Виды учебных	занятий	
Название разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия / в том числе в интерактивной форме	CPC	Подгот. к экзаменац. просмотру

		лекции	практические занятия / в том числе в интерактивной форме		
1 курс					
1семестр					
1. Написание осенних этюдов городского пейзажа.	10		7	3	
2. Осенний натюрморт.	10		7	3	
3. Натюрморт с гипсовой головой (гризайль)	59		35/2	24	
4. Сложный тематический натюрморт.	59		35/2	24	
5. Копия натюрморта западно - европейского или русского мастера (фрагмент).	28		21	7	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	-	32
ИТОГО/ЗЕТ:	198/5,5		105	61	32
2 семестр					
1. Голова натурщика на нейтральном фоне.	58		42/2	16	
2. Голова натурщика.	58		42/2	16	
3. Написание этюдов весеннего городского пейзажа.	9,8		7	2,8	
4. Продолжение копии натюрморта	22,2		14	8,2	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	-	32
ИТОГО/ЗЕТ:	180/5		105	43	32
2 курс					
3 семестр					
1. Написание осенних этюдов.	10		6	4	

2. Портрет с руками.	45	30/2	15	
3. Поясной портрет натурщика.	39	24/2	15	
4. Тематический портрет натурщицы.	45	30/2	15	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32	-	-	32
ИТОГО/ЗЕТ:	171/4.75	90	49	32
4 семестр				
1. Этюды рук и ног натурщика.	27	18	9	
2. Обнаженная фигура на нейтральном фоне.	43	27/2	16	
3. Обнаженная мужская фигура.	42	27/2	15	
4. Портрет с руками.	27	18/2	9	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32	-	-	32
	171/4.75	90	49	32
ИТОГО/ЗЕТ:				
ВСЕГО/ЗЕТ:	720/20	390	202	128

5.5. Краткое теоретическое содержание курса по дисциплине «Живопись»

1 курс

Одним из первых заданий первого курса является написание натюрморта в технике «гризайль» (от фр. «gris» - серый) и обозначает одноцветную живопись в нейтральных тонах. В работе этой техникой лучше пользоваться такими красками, как умбра натуральная или жженая, марс коричневый.

Живопись техникой «гризайль» ведется на основе определения пропорциональных натуре отношений всех переходов тонов от самого темного до самого светлого. Работу лучше всего вести от теней к свету, сохраняя прозрачность слоя в теневых местах. Света прописываются сравнительно густой краской, более плотным слоем, более четкими мазками.

- 1. Найти общие тоновые отношения
- 2. Лепка объемной формы каждого предмета путем передачи светотеневых градаций на поверхности предмета (света, полутени, тени, рефлексы)
- 3. Постоянное сравнение предметов между собой (освещенная часть гипса — сравнивается по тону с другими светлыми предметами. Насколько светлее?)
- 4. Сопоставить густоту теней между собой и со светлотой освещенных мест.

Работая с натуры, помнить, что тоновые отношения в натуре возможно передать не абсолютной силой света и тени, а лишь пропорциональными отношениями между ними. Частая ошибка: пытаясь сильнее подчеркнуть тени - в надежде выявить таким способом реальную светлоту, студент работает в «упор» наблюдая тональные различая, → работа, ведется по частям не учитывая, тонального масштаба и как результат не хватает силы красок для продолжения.

Параллельно с «гризайлью» студент ведет копирование фрагмента с подлинника — натюрморта западноевропейского или русского классика в Пермской государственной художественной галерее.

Первый семестр заканчивается исполнением сложного тематического натюрморта в цвете. работа с цветом с натуры подчиняется влиянию общего освещения, окружающей среды и многого другого. Поэтому видимые цвета не такие чистые, однородные как краски палитры. Чтобы точнее передать натуру, приходится прибегать к различным красочным смесям. Основная задача изображения теперь заключается в передаче не только светотеневых, но и цветовых отношений. Рисовать на холсте лучше всего углем, используя его богатейшие возможности для светотеневой моделировки формы. Подмалевок выполняется с прикидкой на последующую проработку форм и композиции в целом, не забывая при этом о влиянии цвета освещения на общий колорит постановки. Все теневые и яркие по цвету, места

подмалевывают без белил. Необходимо стремиться к точности общих светотеневых и цветовых отношений.

Второй семестр I курса включает в себя изучение головы человека. Имея хорошую подготовку в рисунке студент справится с данным заданием более успешно. Необходимо развитое чувство объемной формы, расположенной в пространстве, которое подскажет, как положить найденный цвет на свое место, как сделать изображение собранным и цельным.

Для выполнения этой задачи полезно вспомнить работу в техники «гризайль», для внимательного анализа лепки формы тоном, после чего легче вести работу цветом. И здесь, как и в работе с натюрмортом грамотное изображение создается в результате нахождения пропорциональных натуре цветовых и тоновых отношений, постоянного сравнения размеров, пропорций, в результате цельного живописного видения.

- 1. компоновка
- 2. рисунок (точные пропорции)
- 3. подмалевок
- 4. моделировка формы с учетом рефлексов и пространственных изменений цвета.

1 семестр

1. Написание осенних этюдов городского пейзажа.

Задача:

- 1. Изучить окружающий мир, состояние в пейзаже и его настроение.
- 2. Четкое композиционное решение, первоначально выполненное в эскизном варианте, пропорциональное построение, грамотное поэтапное ведение работы от большого к малому, от теней к свету, цельное восприятие формы.
- 3. Непосредственное использование живописных материалов для выразительной передачи изображения.
- 4. Изучение местности, ландшафтных и архитектурных пейзажей.

- 5. Уделить внимание деталям, сбор натурного материала.
- 6. После зарисовок выполняются этюды маслом, в которых решаются задачи колорита, состояния, цветовых отношений, поиска мотива.

Количество – 5-7 этюдов

Размер -40x50, 80x60 см

Материал - х.м., к. м.

2. Осенний натюрморт.

Овощи, фрукты, бытовая атрибутика – керамика, корзины и проч. Задача на активное цветовое восприятие, техника выполнения «ала прима».

Задача: 1. Передать объем, материальность, пространственное расположение предметов.

- 2. Цветовая целостность и единство.
- 3. Выделение композиционного центра

Количество – 1 работа.

Размер – 80х60 см

Материал – х.м.

3. Натюрморт с гипсовой головой (гризайль).

Задача: 1. Передать объем, материальность, пространственное расположение предметов.

- 2. Цветовая целостность и единство.
- 3. Выделение композиционного центра

Количество – 1 работа.

Размер – 80х60 см

Материал – х.м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов натюрморта перед началом работы на большом формате (2 часа).

4. Копия с натюрморта западноевропейского или русского мастера (фрагмент)

Задача: 1. Подготовка холста(проклейка, грунт), перевод рисунка.

Количество – 1 работа.

Размер: приближенный к оригиналу

Материал: х.м.

5. Сложный тематический натюрморт (например: «Овощной базар», «Атрибуты искусства», «Лавка антиквара» и т.д.)

Задача: 1. Передать состояние освещенности.

- Приобрести понятие о тоновом и цветовом масштабе изображения.
- 3. Колористическое состояние натуры, подчинение всех объектов композиционному центру.

Количество – 1 работа.

Размер – 100х80 см.

Mатериал – x.м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов натюрморта перед началом работы на большом формате (2 часа).

2 семестр

1. Голова натурщика на нейтральном фоне.

Задача:

- 1. Выявление основных цветовых отношений цветовой среды.
- 2. Характер большой формы.
- 3. Лепка формы цветом.
- 4. Цвето-тоновые нюансы.

Количество: 1 работа

Размер: 40х50 см

Mатериал — x.м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов головы натурщика перед началом работы на большом формате (2 часа).

2. Продолжение копии с натюрморта западноевропейского или

русского мастера (фрагмент)

Задача:

При выполнении копии максимально приблизить изображение в этюде оригиналу, предварительно изучив технику И технологию копируемого произведения.

Количество – 1 работа.

Размер – близкий к оригиналу.

Mатериал — x.м.

3. Написание этюдов на весеннее состояние природы

Задача:

1. Этюды на состояние (передача общего состояния, определить соотношения неба и земли, тональны и цветовые отношения).

2. Этюды двухсеансные (решение состояния с более тщательной проработкой формы, равновесие масс, ритм в чередовании светлых и темных силуэтов).

3. Композиционный этюд (отработка мотива, выявление главного, передача настроения, гармония общей гаммы пейзажа.

4. Эскиз карандашом

5. Натурные наброски и этюды

6. Эскиз в тоне и цвете

Количество: 7-10 этюдов

Размер: от30 до 50 см по большой стороне

Материал - х.м., к.м.

4. Голова натурщика.

Задача:

Объяснение цветовой задачи постановки. Сосредоточить внимание на модели и окружении, определить минимум красок, через которые студент сможет передать натуру.

Количество: 1 работа.

Размер: 50х60 см

Материал: х.м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов головы натурщика перед началом работы на большом формате (2 часа).

2 курс

В задачу живописи ІІ курса входят изучение живой формы, передача средствами масляной живописи характера натурщиков. Синтез задач (цветовых отношений, светотени, пространства, общего тонового и цветового состояния, колорита) должен применяться при изображении человека в неразрывном комплексе. Вопросы СВЯЗИ рисунка и цвета передача объема, материала, состояния освещенности пространства, должны рассматриваться в совокупности, в постоянном взаимодействии. Усложнение заданий идет по линии усложнения объекта изображения. Модель освещается боковым светом. Одежда, фон, освещение – все направлено на выявление цветовых и пластических качеств натурщика.

Задание сопровождается показом соответствующих теме работ из методического фонда Академии. Подготовительные рисунки выполняются углем, размер головы берется меньше натуры.

Подмалевок выполняется жидкой краской, без белил, начиная с глубоких темных мест и переходя к более светлым и объемным. Основная

задача подмалевка — поиски ясных напряженных цветовых отношений. Дальнейшая разработка — поиски цвета и конструктивной лепки формы деталей лица, с учетом подчинения частного общему и целому.

Учебными заданиями II курса являются постановки поясного портрета. Цель этих постановок – добиться от студентов взаимосвязи головы, торса, рук, передачи индивидуальных особенностей человека. Выявлению характера натуры должны способствовать одежда, поза, окружающие предметы и т.д.

Новыми заданиями II курса являются постановки обнаженной фигуры. Работа над обнаженной фигурой является наиболее важной и ответственной, т.к. именно в изучении цветового богатства обнаженного тела человека развивается «живописный глаз» студента, познаются законы живописи. Изучая формы обнаженного тела, студент должен научиться правдиво и материально передавать средствами живописи живое человеческое тело. В процессе работы над длительным этюдом особое значение имеет организация палитры, целесообразный отбор красок, необходимых для выполнения данной постановки. Беспорядочное и неумелое пользование красками, одновременное смешение многих цветов ведет к потере свежести и сочности живописи, к загрязнению и потускнению цвета.

Характер постановок определяется целями задания. Каждая модель имеет свои особенности, которые нужно заметить и использовать при постановке. Нужно найти характерную позу и согласовать цветовое окружение с освещением. Все это поможет острее показать присущую избранной модели пластическую и живописную красоту. Важным условием выполнения задания является метод ведения длительной работы. Обязательное требование задания – композиционная четкость и ясность. Для этого имеет смысл предварительно сделать несколько зарисовок модели с разных мест (различные варианты композиционного решения).

Все задания выполняются под руководством педагога ведущего дисциплину.

3 семестр

1. Написание этюдов осеннего городского пейзажа.

Задача:

1. Краткосрочные этюды на состояние (утро, вечер, пасмурно, ясно и

т.д.)

2. Длительные этюды с более тщательной проработкой деталей пей-

зажа.

3. Композиционный этюд (обработка мотива, выявление главного,

передача настроения)

Количество: 10 этюдов

Размер: 30х40 ,50х60 см.

Материал: х. м., к. м.

2. Портрет с руками.

Задача:

Выполнение Основными композиционного эскиза В пвете.

требованиями являются: общее колористическое видение постановки,

подчинение всех деталей общему цветовому строю и моделирование формы,

передача характера и особенностей портретируемого.

Количество: 1 работа.

Размер: 60х50 см.

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов портрета натурщика

перед началом работы на большом формате (2 часа).

3. Поясной портрет натурщика.

Задача:

Выявление основных цветовых отношений, цветовой среды, выявление

21

характера большой формы, лепка формы цветом, индивидуальные особенности натуры.

Количество: 1 работа.

Размер: 80х60 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов портрета натурщика перед началом работы на большом формате (2 часа).

4. Поясной портрет натурщицы.

Задача:

- 1. Композиционно пластическое решение
- 2. Колористический строй
- 3. Образная сторона
- 4. Роль детали в целом

Количество: 1 работа.

Размер: 80х60 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов портрета натурщицы перед началом работы на большом формате (2 часа).

5. Копия головы с классического образца западноевропейского и русского

мастера.

Задача: Выбор произведения, подготовка холста. Рисунок. Подмалевок.

Количество: 1 работа.

Размер: близкий к оригиналу

Материал: х. м.

4 семестр

1. Этюды рук и ног натурщика

Задача: Лепка формы цветом, применение знаний пластической анатомии, детальная проработка формы.

Количество: 1-2 цветовых этюда

Размер: 80х60 см

Материал: х. м.

2. Обнаженная фигура на нейтральном фоне.

Задача: Передача характера и физических данных модели. Особое внимание обратить на отражение цветовой связи фигуры и окружающей среды фона. Изучить формы обнаженного тела и взаимосвязь отдельных частей. Научиться правдиво, материально передавать средствами живописи, живое человеческое тело.

Количество: 1 работа.

Размер: 80х60 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов обнаженной фигуры натурщика перед началом работы на большом формате (2 часа).

3. Обнаженная мужская фигура.

Задача: найти обобщенное живописное решение в основных тоновых и цветовых отношениях. Передать объемно – пространственную форму.

Количество: 1 работа.

Размер: 60х50 см Материал: х.м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов обнаженной фигуры натурщика перед началом работы на большом формате (2 часа).

4. Портрет с руками.

Задача: выявление основных форм тональными и цветовыми средствами. В зависимости от костюма появляется задача: передача его фактуры в обязательном сравнение с лицом, руками и окружением. Композиционно – пластическое решение, колористический строй, образная сторона.

Количество: 1 работа.

Размер: 90х70

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов портрета натурщика перед началом работы на большом формате (2 часа).

5. Продолжение ведения копии головы с классического образца мастеров западноевропейского или русского искусства.

Количество: 1 работа.

Размер: приближенный к оригиналу

Материал: х. м.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость самостоятельной работы дисциплины **«Живопись»** составляет **330** часов.

	Количество часов					
Вид учебной работы	Всего по Семестры учебному					
	плану	1	2	3	4	
Самостоятельная работа	330	93	75	81	81	
- аудиторная	202	61	43	49	49	
- подгот. к экз. просмотру	128	32	32	32	32	

6.1 Виды и содержание самостоятельной работы студентов

а) **Аудиторная.** Длительные натурные постановки 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 живописнопластическую выразительность формы.

б) Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.

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

6.2 Темы для самостоятельной работы студентов Распределение часов по темам и видам учебной работы дисциплины «Живопись»:

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятел аудиторная	тьной работы подготовка к экзаменацион. просмотру
<u>1 курс</u> 1семестр				
1. Написание осенних	Изучение местности, ландшафтных и архитектурных пейзажей. Уделить внимание деталям, сбор натурного материала. После зарисовок выполняются этюды маслом, в которых решаются задачи колорита, состояния, цветовых отношений, поиска		3	-

	мотива.			
2. Осенний натюрморт.	Задача на активное цветовое восприятие, техника выполнения «ала прима».	3	3	-
3. Натюрморт с гипсовой головой (гризайль)	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Изучить технику гризайль.	24	24	-
4. Сложный тематический натюрморт.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	24	24	-
5. Копия натюрморта западно - европейского или русского мастера (фрагмент)	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Подготовка холста(проклейка, грунт), перевод рисунка на холст.	7	7	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
ИТОГО:	-	93	61	32
 2 семестр Голова натурщика 	Румочимо	16	16	
на нейтральном фоне.	подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	10	10	-
2. Голова натурщика.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	16	16	-
3. Написание этюдов весеннего городского пейзажа.	Этюды на состояние (передача общего состояния, определить соотношения неба и земли, тональные и цветовые отношения)	2,8	2,8	-
4. Продолжение копии натюрморта	При выполнении копии максимально приблизить изображение в этюде к	8,2	8,2	-

-	оригиналу, предварительно изучив технику и технологию копируемого произведения. Покрытие работ лаком,	32	-	32
подготовка к экзамен. просмотру.	предэкспозиционная подготовка, развеска.			
ИТОГО:	подготовки, развески.	75	43	32
<u>2 курс</u>		75	43	32
3 семестр				
1. Написание осенних этюдов.	Краткосрочные этюды на состояние (утро, вечер, пасмурно, ясно и т.д.)	4	4	-
2. Портрет с руками.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	15	15	-
3. Поясной портрет натурщика.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	15	15	-
4. Тематический портрет натурщицы.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	15	15	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
ИТОГО:		81	49	32
4 семестр				
1. Этюды рук и ног натурщика.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	9	9	-
2. Обнаженная фигура на нейтральном фоне.	Выполнение подготовительного рисунка	16	16	-

	(картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.			
3. Обнаженная мужская фигура.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	15	15	-
4. Портрет с руками.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	9	9	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
ИТОГО:		81	49	32
ВСЕГО:		330	202	128

6.3. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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

- 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.

6.4. Глоссарий

АВТОПОРТРЕТ – портрет, в котором художник изображает самого себя.

АКЦЕНТ – прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в простран-стве 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 переменой 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 мира, глубины усиливает ощущение материальности переходов, пространства, взаимодействия предметов и световоздушной среды.

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

ВИДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, заложенных в натуре. Перед изображением натуры 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.

ГРИЗАЙЛЬ – 1) техника исполнения; 2) произведение, выполненное кистью одной краской (черной или коричневой); изображение создается на основе тональных от ношений (тонов различной светлоты). Однотонная, монохромная живопись, обычно имитирующая скульптурный рельеф, выполняет роль декоративной росписи или панно. В станковой живописи техника Г. часто применяется для подмалевков и эскизов. Однотонную живопись любого цветового оттенка. Используется только в учебных целях при овладении приемами тонального изображения.

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 смещении этих пар (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). Дополнительных цветов получаются 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 непрестанное 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. Идейно-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, ощущениями 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.

КОМПОНОВКА – 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.

ЛАК – в технике масляной живописи раствор бесцветных природных смол в высыхающих растительных маслах, спирте, скипидаре и др. растворителях, служащий для различных целей на разных этапах работы художника: покрывные Л. Придают краскам равномерный блеск, образуют защитный слой на красочной поверхности, поэтому до 2-ой половины 19в

покрытие картин Л. Было обычно завершением работы над картиной; Л. Для ретуши служат для устранения жухлости; Л. Вводятся в состав масляных красок, используются для покрытия грунта и т.д. При этом лак усиливает насыщенность красок. Чтобы картины меньше темнели, лучше покрывать скипидарными лаками, чем масляными. Лак-фиксатор закрепляет работ, выполненные углем, сангиной, пастелью, акварельными красками

ЛЕССИРОВКА – прием живописной техники; нанесение тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх просохшего плотного слоя. Л. позволяет изменить, усилить или ослабить цветовые, достигнуть легкости и звучности тона, обогатить колорит, придать ему большее единство и гармонию. Л., обычно, заканчивалась в 16-19 вв. исполнение картины; в 20 в. значение Л. сохраняется в направлениях живописи, ориентирующихся на классическую традицию.

ЛЕССИРОВОЧНЫЕ КРАСКИ – легкие прозрачные и полупрозрачные слои красок, завершающие работу над картиной.

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 загрунтовывается.

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

рефлексами.

МНОГОСЛОЙНАЯ ЖИВОПИСЬ — важнейшая техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов (подмалевки, прописки, лессировка), разделенных перерывами для полного просыхания краски. При исполнении крупной тематической композиции, а также при длительной работе вообще многослойная живопись является единственной, полноценной техникой масляной живописи.

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 живописи), 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.).

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

ОБРАЗ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения 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 теплому 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 освещенность, материальность, формы, передаются пространственная глубина предметного Выразительность другие качества мира. 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 Поэтому каждый отдельный тон в живописи оттенок нового качества. 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, рельефными мазками. Используется в масляной и темперной живописи.

ПЛАСТИЧНОСТЬ – в произведения 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 натуры 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 поверхности, соседней с ним. Цветовые рефлексы 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 произведениях 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 насыщенности 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, воспроизводящих 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 сознание путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно в сравнении его с другими предметами. Только методом сравнения при целостном восприятии натуры можно определить цветовые отноше-ния между предметами, передать их на холсте или на бумаге. Чтобы изобразить натуру 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 простран-стве

и освещение предметов. Тоном 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 оттенок 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 определяются 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 натуры 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 натуры, 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 натуры 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 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, обусловливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, его художественной структу-рой, воздействуя на восприятие зрителя, т.к. способен вызвать различные ассошиации.

ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – различия цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В натуре цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находиться в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым

отношениям натуры. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой натуры на диапазон красок палитры, обусловливается 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 натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении натуры, 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.

7. Фонды оценочных средств

7.1. Паспорт комплекса оценочных средств

«ЖИВОПИСЬ»

		Наименование	
№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	оценочного средства	
		Вид	Кол-во
	1 CEMECTP		
1	Написание осенних этюдов городского пейзажа.	Творческое	1
		задание	
2	Осенний натюрморт.	Творческое	1
		задание	
3	Натюрморт с гипсовой головой	Творческое	1
	(гризайль)	задание	
4	Сложный тематический	Творческое	1
	натюрморт.	задание	
5	Копия натюрморта западно -	Творческое	1
	европейского или русского	задание	
	мастера (фрагмент).		
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный	1
		просмотр	
	2 CEMECTP		
6	Голова натурщика на	Творческое	1
	нейтральном фоне.	задание	
7	Голова натурщика.	Творческое	1
		задание	
8	Написание этюдов весеннего	Творческое	1
	городского пейзажа.	задание	
9	Продолжение копии натюрморта	Творческое	1
		задание	
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный	1
		просмотр	
	3 СЕМЕСТР	-	
10	Написание осенних этюдов.	Творческое	1
		задание	
11	Портрет с руками.	Творческое	1
		задание	
12	Поясной портрет натурщика.	Творческое	1
		задание	
13	Тематический портрет натурщицы.	Творческое	1
		задание	
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный	1
		просмотр	

4 CEMECTP				
14	Этюды рук и ног натурщика.	Творческое	1	
		задание		
15	Обнаженная фигура на нейтральном фоне.	Творческое	1	
		задание		
16	Обнаженная мужская фигура.	Творческое	1	
		задание		
17	Портрет с руками.	Творческое	1	
		задание		
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный	1	
		просмотр		

Текущая аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

Текущая аттестация по всем дисциплинам модуля проводится ведущим преподавателем в форме текущего просмотра, группового собеседования, анализа состояния работы каждого студента.

Предмет оценивания: практические работы, выполненные в соответствии с тематическим планом

Объектами оценивания выступают: результаты практической работы, учебная дисциплина (своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий), 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 «Живопись» является обязательной.

Результаты практических работ по 100-балльной шкале оценивания знаний и умений 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.

Типовые задания;

Этюлы

Натюрморт

Пейзаж

Портрет

Фигура в интерьере

Промежуточная аттестация

Форма оценки: творческое задание

Метод оценивания: экспертный

Предмет оценивания: все творческие работы, выполненные за семестр

Форма проведения: экзаменационный просмотр

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. В процессе обсуждения 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 на всех дисциплинах модуля), идущей в диплом обучающего является средний балл по итогам всех 11 семестров.

Критерии оценивания экзамена и освоения компетенций

Способен осуществлять планирование и самоконтроль выполнения заданий, обеспечивая своевременную сдачу всего комплекса практических заданий

Владеет знаниями основ композиции, изображения фигуры человека, живописных и графических приемов передачи объема, пространства и воздушной перспективы.

Использует в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных

искусствах

Способен к созданию на профессиональном уровне авторских произведений в области станковой картины, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства

Способен преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в области станковой живописи.

Шкала оценивания

баллы - оценка	критерии		
99- 100 - отлично, фонд	Безупречное качество работы. Работа считается образцом.		
	Работа соответствует всем требованиям, достойна		
	наполнения методического фонда.		
84-98 - отлично	Работа соответствует всем требованиям, м.б., с		
	незначительными замечаниями		
61-83 - хорошо	Работа соответствует всем требованиям, с несколькими		
	замечаниями.		
45-60 -	Работа соответствует не всем требованиям, либо имеет		
удовлетворительно	большое количество замечаний		
0-44 -	Не соответствует требованиям к выполнению работы		
неудовлетворительно			

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

8.1. Основная литература:

- 1. Волков Н. Н. «Цвет в живописи». М. Издательство В. Шевчук, 2014
- 2. Прокофьев Н. «Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов». Учебное пособие для вузов. М. Владос, 2013
- 3. Могилевцев В.А. «Основы живописи» Спб. «4 арт» 2014

8.2. Рекомендуемая литература: :

- 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

8.3. Дополнительная литература:

- 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. Бугаков А.М., Кулаков В.В. Натюрморт. М.:РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 2009

8.4. Интернет-ресурсы:

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

PaintingArt.ru

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&v

9. Описание материально-технической базы

Мастерские, стулья, табуреты, мольберты, этюдники, софиты, подрамники, планшеты, подиумы для натурщиков, ширмы 3-х, 4-х створчатые в каждой мастерской, тумбы, натюрмортные столы, масляные обогреватели для обнаженных моделей, наглядные пособия, постановочный фонд (гипсовые слепки, натюрмортный фонд, драпировки, костюмы), холст негрунтованный, грунт акриловый, краски масляные (С.-Петербург), кисти щетина, разбавители, лаки, масло льняное (примечание: каждый студент спец. живописи обеспечивается художественными материалами).

Натурный фонд обеспечивает задания по дисциплинам моделями для портретных, фигурных и многофигурных постановок и постановочным фондом, состоящим из гипсовых античных слепков, костюмов, драпировок, предметов быта, музыкальных инструментов, мебели, муляжей, посуды и

аксессуаров.

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

Помещение, отведенное для занятий живописью, должно соответствовать необходимым условиям:

- освещенность с северной стороны, если окна выходят на солнечную сторону то их следует снабдить, раздвигающимися или поднимающимися, занавесями из белого материала;
- для работы в вечернее время помещение оборудуется электрическим светом со специальными лампами для модели;
- стены аудитории должны быть светлой тональности, потолок белый;
- площадь помещения должна соответствовать нормам стандарта;
- мастерская должна быть оборудована мольбертами, подиумами, методическим натюрмортным фондом;
- на стенах необходимо иметь наглядные пособия, а также лучшие студенческие работы по живописи (портрет, одетая и обнаженная модель, двойная постановка).