

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

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Рабочая программа

Пермь

2022

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

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

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

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Пермь

2022

Авторы-составители:

Нечеухина Татьяна Тимофеевна

доцент кафедры живописи и композиции;

Нурулин Максим Владимирович

старший преподаватель кафедры живописи и композиции.

Рабочая программа по дисциплине «**Станковая 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 № 1014, 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. Нечеухина

Старший преподаватель кафедры
академического рисунка, акварельной и
декоративной живописи

Е.Л. Мургина-Загарских

Старший преподаватель
кафедры живописи
и композиции

М.В. Нурулин

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета
протокол №11 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	12
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	24
7. Фонд оценочных средств.....	46
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.....	50
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 «Станковая живопись» предназначена для студентов 5 курса (9 – А семестры), обучающихся по специальности **54.05.02 «Живопись»**.

Целями освоения студентами дисциплины «Станковая 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
<ul style="list-style-type: none">– методы сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства– методы решения композиционных задач в живописи от компоновки на холсте до законченного	УК-1	<ul style="list-style-type: none">– собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства– решать композиционные задачи в живописи от компоновки на холсте до законченного живописного произведения

живописного произведения		
<ul style="list-style-type: none"> – принципы самоорганизации и дисциплины, – о необходимости продолжения образования в течение всей жизни 	УК-6	<ul style="list-style-type: none"> – проявлять дисциплинированность, ответственность, – стремление к саморазвитию
<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 – основы изображения фигуры человека – основы живописных приемов передачи объема и пространства – законы воздушной перспективы 	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 живописного произведения – 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"> – выражать 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 дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «**Станковая живопись**» входит в "Художественно-графический" цикл дисциплин Блока1 с пятого по девятый семестры учебного плана и является обязательным для изучения.

Дисциплина «**Станковая 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 практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений живописи, а 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 анализ произведений станковой живописи»

прослеживается из задач, продиктованных взаимосвязью между формальным приёмом и образом. Умение устно и письменно анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы в 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 природы в условиях естественного освещения, с целью более полного воспроизведения реальности.

В программу по дисциплине «Станковая 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 «**Станковая живопись**» составляет **24** зачетных единиц, **864** часов.

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего по учебному плану	Семестры				
		5	6	7	8	9
Аудиторные занятия:	495	90	90	105	105	105
- практические и семинарские занятия /в том числе в интерактивной форме	495/24	90/4	90/4	105/5.5	105/5.5	105/5
Самостоятельная работа	369	54	54	93	93	75
- аудиторная	213	34	14	61	61	43
- подгот. к экз. просмотру	156	20	40	32	32	32
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	864/24	144/4	144/4	198/5.5	198/5.5	180/5
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Экзамен. просмотр 5	Экзамен. просмотр 6	Экзамен. просмотр 7	Экзамен. просмотр 8	Экзамен. просмотр 9

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план освоения дисциплины «Станковая живопись»

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе/в интерактивной форме		СРС	Подгот. к экзамен ац. просмот ру
		лекции	практические занятия / в интерактивной форме		
3 курс					
5 семестр					
1. Написание осенних этюдов городского пейзажа.	8		6	2	
2. Одетая фигура в интерьере.	26		18/2	8	
3. Обнаженная женская фигура.	41		30/2	11	
4. Мужская обнаженная фигура.	41		30/2	11	
5. Автопортрет.	8		6	2	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	20		-	-	20
ИТОГО/ЗЕТ:	144/4		90	34	20
6 семестр					
1. Обнаженная фигура в интерьере.	42		36/2	6	
2. Тематический женский портрет с натюрмортом.	28		24/2	4	
3. Портрет с руками.	27		24/2	3	
4. Написание этюдов весеннего городского пейзажа.	7		6	1	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	40		-	-	40
ИТОГО/ЗЕТ:	144/4		90	14	40
4 курс					
7 семестр					
1. Написание осенних этюдов городского пейзажа.	11		7	4	

2. Сложный тематический натюрморт.	33		21/3	12	
3. Обнаженная женская модель.	56		35/3	21	
4. Обнаженная фигура в интерьере.	66		42/3	24	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	-	32
ИТОГО/ЗЕТ:	198/5,5		105	61	32
8 семестр					
1. Мужской портрет в историческом костюме.	45		28/3	11	
2. Одета фигура в интерьере.	55		35/3	20	
3. Обнаженная фигура в ракурсе.	66		42/3	26	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	-	32
ИТОГО/ЗЕТ:	198/5,5		105	61	32

5 курс					
9 семестр					
1. Тематическая 2-х фигурная постановка в интерьере.	57		42/3	15	
2. Обнаженная 2-х фигурная женская постановка.	70		49/3	21	
3. Мужская фигура в интерьере, портрет современника.	21		14/3	7	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	32		-	-	32
ИТОГО/ЗЕТ:	180/5		105	43	32
ВСЕГО/ЗЕТ:	864/24		495	213	156

5.5.Краткое теоретическое содержание курса по дисциплине

«Станковая живопись»

3 курс

На III курсе углубляются знания, ранее полученные студентами при изображении сложных натуральных объектов, повышаются требования в вопросах формы, колорита, цвета, освещения.

Работа над обнаженной фигурой, одетой фигурой в интерьере являются главными заданиями III курса.

Наряду с общими задачами грамотного изображения человека ставятся задачи передачи психологического состояния натурщика. Многократная работа над портретом, над характером и образом приучает студентов раскрывать в картине психологическое состояние людей, правдиво передавать их взаимоотношения. Каждое портретное здание должно выявлять индивидуальное портретное сходство, степень которого зависит от степени точности рисунка и конструктивной лепки формы.

Необходимо обращать внимание студентов на изучение характерных особенностей натуры в движении, продуманно относиться к выбору колорита. В эскизах и набросках следует определить композиционно – пластическое размещение фигуры в выбранном формате, основы цветового решения. Характер модели определяет все композиционное построение. О процессе живописи обнаженной фигуры профессор О. Э. Браз говорил: «Вы не рассматриваете, а смотрите в целом, надо научиться видеть; без этого нельзя писать. Сравнивайте в цвете отношения больших масс, посмотрите на грудь, а затем на живот, - видите разницу в цвете и в тоне, посмотрите на шею и колени, на живот и ноги и т.д. раскрывайте и «называйте» цвет. Отходите дальше, прижмурьтесь, прищурьтесь, наклоните голову на бок, раскройте глаза шире, пишите различие цветов и их светосилу, глядя на все вместе. Бывают случаи, когда студент попадает под «гипноз» натуры, рассматривает ее по частям, не пишет, а копирует, как влюбленный, и в результате не замечает, как в живописи у него возникает иллюзорная телесность, тушевка, пропадает материальность».

В одну из важнейших задач III курса входит усвоение технических приемов письма. Убедительно, уверенно передавать характерные пропорции, конструктивное строение, объем, легко решать цветом форму.

В постановки вводятся элементы интерьера, направленные на решение композиционных задач. Меняется формат холстов в сторону

увеличения.

5 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 пейзажа.

3 Композиционный этюд (обработка мотива, выявление главного, передача настроения)

Количество: 5-6 этюдов

Размер: 30x50, 40x50 см

Материал: х. м., к. м.

2. Одетая фигура в интерьере.

Задача: Композиционно – пластическое решение глубокого пространства с фигурой человека. Передача средствами живописи свето-воздушной среды.

Количество: 1 работа.

Размер: 110x80 см.

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

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

3. Обнаженная женская фигура.

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

Количество: 1 работа.

Размер: 110x80

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

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

4. Мужская обнаженная фигура.

Задача: Закрепить навыки изображения форм обнаженного тела. Композиционно – пластическое решение фигуры. Закрепить знания пластической анатомии и лепки формы цветом.

Количество: 1 работа.

Размер: 110x80

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

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

5. Автопортрет.

Задача: Выявление основных цветowych отношений, цветовой среды, выявление

характера большой формы, лепка формы цветом, индивидуальные особенности.

Количество: 1 работа.

Размер: 100x80 см

Материал: х. м.

6 семестр

1. Обнаженная фигура с решением пространства в интерьере.

Задача: Передать цветовой состояние модели в соответствии с замыслом постановки. Найти композиционно – пластическое решение фигуры в интерьере. Определить масштаб фигуры по отношению к пространству.

Передать средствами живописи свето-воздушную перспективу.

Количество: 1 работа.

Размер: 100x80 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

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

2. Тематический женский портрет с натюрмортом.

Задача: Решение образа современницы. При работе над моделью обратить внимание на «работу» складок одежды, помогающих определить форму под одеждой, выходы локтевых и коленных суставов. Особое внимание уделить психологическому состоянию модели.

Количество: 1 работа.

Размер: от 80 до 100 см. по большой стороне

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

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

3. Написание этюдов весеннего городского пейзажа.

Задача:

1. Этюды на состояние (передача общего состояния, определить соотношения неба и земли, тональные и цветowe 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: от 30 до 50 см по большой стороне

Материал – х.м., к.м.

4. Портрет с руками.

Задача: Следует выразить характер силуэта фигуры с передачей пластических и цветовых качеств постановки.

Количество: 1 работа.

Размер: от 80 до 100 см. по большой стороне

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

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

4 курс

IV курс включает в себя задачи грамотного изображения головы, фигуры в интерьере, обнаженной фигуры в ракурсе, с учетом живописной лепки формы и соблюдения правил линейной и воздушной перспективы. Задачи курса усложняются смысловыми нагрузками постановок, направленных на выявление и закрепление полученной суммы профессиональных знаний.

Изобразительная грамота – первая ступень на пути к искусству. Само по себе умение воспроизводить на плоскости объемную форму, ее материал и пространственное положение еще не значит быть художником. Пассивно точное воспроизведение природы, фиксация только того, что видит глаз, ведет к натурализму, исключая творческие открытия, обобщения, выводы. В основе реалистического искусства лежит образное воплощение правды жизни, зрительно достоверные формы действительности, воспроизводимые художником – реалистом. Поэтому необходимо указывать студенту на отбор

характерного, выделение существенного, имеющего главенствующее значение в изображаемом. Сложные творческие задачи ставятся при создании портрета. Изображая конкретного человека, студент должен отразить в портрете принадлежность этого человека к определенной социальной группе, его значение в жизни общества.

Изучая историю мирового изобразительного искусства в ее развитии вплоть до наших дней, молодой художник найдет много поучительного для понимания композиционных средств, используемых в портретном жанре. Обращать внимание студентов на соотношение головы и торса с фоном и обстановкой, на логическую взаимосвязь поворота головы и выражения лица с положением рук.

В задачу курса входит развитие художественного мышления, умение эстетически осваивать действительность в ее многообразных проявлениях. Композиционные задачи постановок направлены на помощь в написании студентом «Малой картины», которой он отчитывается по окончании IV курса, определению молодого художника, как художника – портретиста, пейзажиста, сюжетного композитора.

7 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 пейзажа.
- 3 Композиционный этюд (обработка мотива, выявление главного, передача настроения)

Количество: 5-6 этюдов

Размер: 30x50 ,40x50 см

Материал: х. м., к. м.

2. Сложный тематический натюрморт.

Задача: Передать объем, материальность, пространственное расположение предметов. Цветовая целостность и единство. Выделение композиционного центра. Передать состояние освещенности. Приобрести понятие о тоновом и цветовом масштабе изображения. Колористическое состояние природы, подчинение всех объектов композиционному центру.

Количество: 1 работа.

Размер: от 80 до 90 см. по большой стороне

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов натюрморта перед началом работы на большом формате (3 часа).

3. Обнаженная женская модель.

Задача: Контрастное освещение с максимально четким выявлением формы, ее цветовое и тональное решение, закрепление знаний по анатомии.

Количество: 1 работа.

Размер: от 90 до 100 см. по большой стороне

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов обнаженной фигуры натурщицы перед началом работы на большом формате (3 часа).

4. Обнаженная фигура в интерьере.

Задача: Портретное сходство, индивидуальные особенности портретируемого, акцент на цвете, характере, живописно – пластическая выразительность формы, цельное видение, использование сложного пространственного построения .

Количество: 1 работа.

Размер: от 90 до 100 см. по большой стороне

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов обнаженной фигуры натурщика перед началом работы на большом формате (3 часа).

8 семестр

1. Мужской портрет (в историческом костюме)

Задача: Желательно, чтобы образ натурщика подсказал бы тему постановки и его костюм. Задание направлено на создание портретного образа в историческом костюме. Это более сложное живописное и композиционное задание. Портрет выполняется чуть меньше натуральной величины портретируемого. Колористическое решение, лепка формы цветом. Индивидуальные особенности.

Количество: 1 работа.

Размер: 90x70 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов портрета натурщика перед началом работы на большом формате (3 часа).

2. Одетая фигура в интерьере.

Задача: Выполняется подготовительный картон. Решение контрастных тональных и цветowych отношений с детальной проработкой. Учет смысловой и пластической связи фигуры и интерьера, цельное видение, использование сложного пространственного построения.

Количество: 1 работа.

Размер: 100x80 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов фигуры натурщика перед началом работы на большом формате (3 часа).

3. Обнаженная фигура в ракурсе.

Задача: Найти композиционно – пластичное решение фигуры человека в движении. Закрепление знаний по пластической анатомии и лепке формы цветом.

Количество: 1 работа.

Размер: 90x70 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов обнаженной фигуры натурщика перед началом работы на большом формате (3 часа).

5 курс

Основными заданиями на V курсе являются групповые постановки. Эти постановки являются сложными комплексом композиционно – живописных задач. Главная из них – учет смысловой и пластической связи двух фигур. Смысл двухфигурной постановки в том, чтобы увидеть ее как целое и все время работы не упускать цельное видение, увязывать пластические и цветовые отношения большого количества деталей.

В двухфигурных постановках должно быть использовано сложное пространственное построение, освещение, которые наиболее полно могут раскрыть характер, форму и цвет групповой модели. Внимание студентов должно быть направлено на выявление портретных особенностей, объединенных единым действием. Такие постановки должны пробуждать творческую активность студентов. Студенту рекомендуется сделать ряд набросков – раскадровок композиции будущей работы и короткий живописный этюд, в котором он находит предварительное композиционно – цветовое решение, определяет оптимальный размер и формат холста.

Следующий этап – работа над рисунком в размер холста: четкое нахождение пропорций, характер форм, передать портретное сходство, наметить основные детали, продумать построение предметов интерьера с

учетом решения перспективных задач. В зависимости от опыта студента работа может выполняться и без подмалевка.

Решение больших цветовых отношений берется в полную силу полукорпусными и прозрачными красками, начиная с темных мест и постепенно переходя ступенями к светлым местам.

Дальнейший процесс живописи предполагает работу над образом человека, его характером, психологическим состоянием. Студент должен стремиться к реалистической законченности работы, как в деталях, так и в соподчинении их целому, выявляя главное.

Длительные постановки V курса важны для полноценного художественного образования. Только в них можно серьезно и глубоко разобраться в сложном устройстве формы, постичь ее закономерности, овладеть умением соподчинения целого и деталей, выполнить многообразие комплекса задач.

9 семестр

1. Тематическая 2-х фигурная одетая постановка в интерьере.

Задача: Это задание приближает студента к работе над дипломом в следующем году. Следует проследить освещение фигур, их взаимосвязь с окружающей средой, закрепить задачи предыдущих постановок.

Количество: 1 работа.

Размер: 130x100 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветовых эскизов постановки перед началом работы на большом формате (3 часа).

2. Обнаженная 2-х фигурная женская постановка.

Задача: Боковое освещение. Особое внимание на пластическую и цветовую связь фигуры и интерьера. Сложное пространственное построение, освещение, наиболее полно помогающее раскрыть характер, форму и цвет

групповой постановки.

Количество: 1 работа.

Размер: 130x100 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов постановки перед началом работы на большом формате (3 часа).

3. Мужская фигура в интерьере или портрет в современной одежде.

Задача: По созданию портрета – образа современника. Размер холста оговаривается с преподавателем. Внимание на выявление портретных особенностей, портретное сходство, продумать построение предметов интерьера с учетом решения перспективных задач.

Количество: 1 работа.

Размер: 130x100 см

Материал: х. м.

Интерактивные технологии:

Творческое задание: Выполнение цветowych эскизов фигуры натурщика перед началом работы на большом формате (3 часа).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость самостоятельной работы дисциплины «**Станковая живопись**» составляет **369** часов

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего по учебному плану	Семестры				
		5	6	7	8	9
Самостоятельная работа	369	54	54	93	93	75
- аудиторная	213	34	14	61	61	43
- подгот. к экз. просмотру	156	20	40	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 живописно-пластическую 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

«**Станковая живопись**»:

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к экзаменационному просмотру
<u>3 курс</u>				
5 семестр				
1. Написание осенних этюдов городского пейзажа.	Краткосрочные этюды на состоянии (утро, вечер, пасмурно, ясно и т.д.)	2	2	-
2. Одета фигура в интерьере.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение	8	8	-

	композиционного эскиза в цвете.			
3. Обнаженная женская фигура.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	11	11	-
4. Мужская обнаженная фигура.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	11	11	-
5. Автопортрет.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	2	2	-
Сам. работа подготовка к экзамен. просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	20	-	20
ИТОГО:		54	34	20
6 семестр				
1. Обнаженная фигура в интерьере.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	6	6	-
2. Тематический женский портрет с натюрмортом.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	4	4	-
3. Портрет с руками.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	3	3	-
4. Написание этюдов весеннего городского пейзажа.	Этюды на состояние (передача общего состояния, определить соотношения неба	1	1	-

	и земли, тональные и цветовые отношения)			
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	40	-	40
ИТОГО:		54	14	40
4 курс				
7 семестр				
1. Написание осенних этюдов городского пейзажа.	Краткосрочные этюды на состоянии (утро, вечер, пасмурно, ясно и т.д.)	4	4	-
2. Сложный тематический натюрморт.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	12	12	-
3. Обнаженная женская модель.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	21	21	-
4. Обнаженная фигура в интерьере.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	24	24	-
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
ИТОГО:		93	61	32
8 семестр				
1. Мужской портрет в историческом костюме.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	11	11	-
2. Одетая фигура в	Выполнение	20	20	-

интерьере.	подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.			
3. Обнаженная фигура в ракурсе.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	26	26	-
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
ИТОГО:		93	61	32
<u>5 курс</u>				
9 семестр				
1. Тематическая 2-х фигурная постановка в интерьере.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	15	15	-
2. Обнаженная 2-х фигурная женская постановка.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	21	21	-
3. Мужская фигура в интерьере, портрет современника.	Выполнение подготовительного рисунка (картона). Выполнение композиционного эскиза в цвете.	7	7	-
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	32	-	32
ИТОГО:		75	43	32
ВСЕГО:		369	213	156

6.3. Методические рекомендации для обучающихся по освоению

ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ

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 природы 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 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 световоздушной 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.

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 пожелтения 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). Дополнительных 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 природе 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, 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 19 в 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 грунтуется.

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 природы и ее интерпретации проявляются мироощущение художника, его творческая задача. Непосредственно с природы 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.).

НЮАНС – 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 смешение 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 природы 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 природе, 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, рельефными 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 подмалевки 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 тeneвым. 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 природе 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 подмалевки; 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 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 природе, 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 колористической 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 природы. 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 природе 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. Тоном также передается то различие предметов по светлоте, которое обусловлено в природе 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 природе 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 целостности 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

«СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Кол-во
6 СЕМЕСТР			
1	Обнаженная фигура в интерьере.	Творческое задание	1
2	Тематический женский портрет с натюрмортом.	Творческое задание	1
3	Портрет с руками.	Творческое задание	1
4	Написание этюдов весеннего городского пейзажа.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
7 СЕМЕСТР			
5	Написание осенних этюдов городского пейзажа.	Творческое задание	1
6	Сложный тематический натюрморт.	Творческое задание	1

		задание	
7	Обнаженная женская модель.	Творческое задание	1
8	Обнаженная фигура в интерьере.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
8 СЕМЕСТР			
9	Мужской портрет в историческом костюме.	Творческое задание	1
10	Одетая фигура в интерьере.	Творческое задание	1
11	Обнаженная фигура в ракурсе.	Творческое задание	1
12	Женская обнаженная фигура в интерьере.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
9 СЕМЕСТР			
13	Тематическая 2-х фигурная постановка в интерьере.	Творческое задание	1
14	Обнаженная 2-х фигурная женская постановка.	Творческое задание	1
15	Мужская фигура в интерьере, портрет современника.	Творческое задание	1
	Подготовка к экзаменационному просмотру	Экзаменационный просмотр	1
	Учебная дисциплина	Экзаменационный просмотр	1

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;

Этюды

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 обучающегося 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 - удовлетворительно	Работа соответствует не всем требованиям, либо имеет большое количество замечаний
0-44 - неудовлетворительно	Не соответствует требованиям к выполнению работы

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:

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

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

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).