

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

А.А.Панфилов

« 10 »

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Изобразительное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	5, 180	-	-	96	48	Экзамен – 36 ч., КР
8	9,324	-	-	140	148	Экзамен – 36 ч.
Итого:	14, 504	-	-	236	196	Экзамен – 36 ч., КР; экзамен – 36 ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы производственного мастерства» – одна из важнейших составляющих в системе подготовки художника - педагога. Цель курса – дать профессиональные знания и навыки будущему художнику, развить его творческие способности в области живописи портрета, подготовить к самостоятельной творческой работе. Эта дисциплина развивает у учащихся умения и навыки реалистического изображения человека в окружающей обстановке живописными средствами.

ЗАДАЧА КУРСА:

Художник-педагог должен овладеть методом реалистического искусства, хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы искусства, получить глубокие теоретические знания, знать искусствоведческую и профессионально техническую терминологию, получить практические умения и навыки в области реалистического изображения человека, уметь работать различными художественными материалами.

В лабораторных занятиях над портретом особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, используя знания пластической анатомии, перспективы, цветоведения. Умение видеть и передавать разнообразное состояние натуры её характерные особенности и психологическое состояние в зависимости от заданных условий постановки.

На занятиях по живописи особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать от студентов внимательного изучения натуры в процессе всего времени, отведенного на постановку.

Построение живописного изображения ведётся на основе композиционной задачи и хорошего, грамотного рисунка.

Основным видом изучения живописи портрета является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и методов её изображения. Вместе с тем система практических упражнений включает задания, выполняемые в более короткие сроки – за один – два сеанса. Их назначение – решение какой-либо частной живописной задачи, связанной с выполнением длительного задания.

Программа по живописи предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, масляной живописи, гуаши, темперы.

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов планируется и контролируется кафедрой и учитывается при их аттестации в конце семестра.

Вся система занятий живописью в тесной связи с занятиями рисунком ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений. Она призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. В конечном итоге студент должен обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного решения творческих задач, стоящих перед искусством и уметь передавать эти знания учащимся.

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ, бесед и устных опросов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина входит в вариативную часть подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство». Для освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

В основу живописи положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки специалистов.

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Рисунок», «Пластическая анатомия», «История искусств».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций**:

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-6).

В результате освоения программы дисциплины «Основы производственного мастерства» обучающийся должен:

Знать:

- историю развития искусства живописи в общем и историю жанра “Портрет”, в частности.
- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.
- теоретические основы естественнонаучных и художественных законов, применяемых в модуле “Искусство портрета”;
- основы книжного оформления и иллюстрирования в модуле «Книжная графика».

Уметь:

- компоновать, рисовать и писать с натуры портрет человека при различных условиях обстановки и освещения.
- анализировать свою работу, находить ошибки их причины и способ устранения;
- писать шрифты и иллюстрировать в полном объеме книгу (спусковые, оборочные, полосные и т.д.).

Владеть:

- навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).
- навыками работы графическими материалами (карандаш, уголь, соус, сангина, пастель).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Объем учебной работы, с приме- нием интерак- тивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) , форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические	Лабораторные работы	Контрольные работы,	СРС	КП / КР		
1	Этюд головы человека. Этюды рук человека.	7	1-4				30		16		7,5 ч/25%	Рейтинг- контроль 1
2	Поясной портрет с руками.	7	5-8				30		16		7,5 ч/25%	Рейтинг- контроль 2
3	Длительный композиционный костюмированный портрет	7	9- 12				36		16		9 ч/25%	Рейтинг- контроль 3
	Всего:		12				96		48	+	24 ч/25%	Экзамен-36
1	Выполнение эскизов композиции по оформлению книги (макет). Поиск композиционного решения спусковой полосы, буквицы и концовки книги в эскизах.	8	1-3				30		30		7,5 ч/25%	Рейтинг- контроль 1
2	Поиск композиционного решения полосной иллюстрации книги в эскизах (3 шт.)	8	4-6				30		30		7,5 ч/25%	Рейтинг- контроль 2
3	Самостоятельная работа. Работа по изучению выбранного для оформления литературного произведения. Выполнение эскиза оформления книги в целом, в том числе эскиза макета, композиции отдельных иллюстраций.	8	7- 10				80		88		20 ч/25%	Рейтинг- контроль 3
	Всего:		10				140		148		35 ч/25%	Экзамен-36
	Итого:		22				236		196	+	59 ч/25%	Экзамен- 36, КР, экзамен-36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- Демонстрация методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукций произведений мастеров, слайдов.

- При проведении, разбор конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 59 часов) приходится 25% времени аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

7 семестр

Задания и вопросы для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1

1. Подготовительный рисунок к живописному произведению, выполненный в натуральную величину, как правило, каким-либо графическим материалом.
2. Линейные очертания изображаемой формы.
3. Название окружающих нас цветов, указывающих на связь цвета с предметным миром.
4. Какой из этих живописных материалов не растворяется водой?
5. Наложение тонкого прозрачного слоя краски поверх основного цвета.
6. Объемно-пластические особенности предмета.
7. Общая интенсивность светосилы цвета.
8. Картинная плоскость, ограниченная краями будущей композиции и имеющая разный размер.

Рейтинг-контроль 2

1. Что относится к дефектам масляной живописи?
2. Эффект противоположный прозрачности. Краска имеет достаточную плотность, чтобы полностью покрыть поверхность.
3. Каким из лаков покрывают картину, написанную маслом?
4. Что относится к основным понятиям техники масляной живописи?
5. Применим ли термин «исправления» в технологической последовательности работы?
6. Относится ли термин «архитектоника» к основным понятиям техники масляной живописи?
7. Относится ли «имприматура» к основной технологической последовательности ведения работы?

Рейтинг-контроль 3

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.
3. Роль рисунка в создании живописного произведения.
4. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
5. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
6. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
7. Различия композиционных решений в творческом портрете.

Вопросы к экзамену

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Цветовая гамма. Колорит.
3. Палитра художника. Ее изобразительные возможности. Смешение красок.
4. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека.
5. Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ по произведениям художников).
6. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
7. Роль рисунка в создании живописного произведения.
8. Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
9. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).
10. Материалы и оборудование для масляной живописи.
11. Тон. Градация тона, оттенков, нюанс. Полутон.
12. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
13. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
14. Предметный цвет.
15. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
16. Влияние освещения на цветное изображение в живописи.
17. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
18. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
19. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
20. Передача пространства в живописном произведении.
21. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
22. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
23. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
24. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
25. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
26. Различия технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
27. Различия композиционных решений в творческом портрете.

28. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
29. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
30. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.

Темы курсовых работ

1. Понятие «цветовая гамма», «колорит». Разобрать на примере творчество В.И. Сурикова.
2. Роль этюда во владении живописной грамотой и использование этюда в создании творческого произведения.
3. Роль рисунка в создании живописного произведения. «Картон» как составная часть творческой работы.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, выполнение лабораторных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Этюд головы человека.
2. Этюды рук человека.
3. Поясной портрет с руками.
4. Длительный композиционный костюмированный портрет.

8 семестр

Вопросы к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль 1.

1. Какой палитрой владеет художник книги – оформитель и иллюстратор (элементы книги)?
2. Что такое суперобложка?
3. Что такое футляр?

Рейтинг-контроль 2.

1. Переплет. Какие переплеты бывают по декоративно-художественному оформлению?
2. Что такое форзац?
3. Авантитул.

Рейтинг-контроль 3.

1. Какие бывают титулы?
2. Шмуцтитул.

3. Заставка.

4. Что такое концовка?

Вопросы к экзамену

1. Какой палитрой владеет художник книги – оформитель и иллюстратор (элементы книги).

2. Что такое суперобложка? Функции, виды, материалы. Какие требования предъявляются к суперобложке? Зависимость суперобложки от переплета.

3. Что такое футляр. Виды футляров.

4. Переплет. Какие переплеты бывают по декоративно-художественному оформлению. Какие материалы используются при оформлении переплета.

5. Что такое форзац. Каковы его функции.

6. Авантитул. Какие исходные данные размещены на авантителе.

7. Какие бывают титулы. Содержание титула. Что такое «фронтиспис». Что такое разворотный титул.

8. Шмуцтитул. Виды шмуцтитолов.

9. Заставка. Место и виды заставки.

10. Что такое концовка. Место и суть изображения.

11. Иллюстрация. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, обратная). Какой может быть полосная иллюстрация. Место расположения полосной иллюстрации в книге.

12. Что означает знак ©.

13. В каких произведениях могут быть использованы обратные иллюстрации.

14. Что такое «колонцифры». Какие требования к ним предъявляются.

15. Что такое «колонтитул». В каких изданиях их желательно использовать.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, выполнение лабораторных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнить макет книги.

2. Выполнить полосные иллюстрации.

3. Выполнить оборочные рисунки.

4. Выполнить спусковую полосу.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Ратиева, Ольга Викторовна. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе : учебное пособие / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 159 с., [16] л. цв. ил., портр. — (Учебники для вузов, Специальная

литература) .— Библиогр.: с. 83-84 .— Библиогр.: с. 155-157 .— ISBN 978-5-8114-1695-0 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-149-5 (Планета музыки) .

2. Чаговец, Татьяна Петровна. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись, графика, скульптура : учебное пособие для вузов по направлению 050600 - Художественное образование / Т. П. Чаговец .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 175 с., [16] л. цв. ил. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 175 .— ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки) .

3. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. З. Рябинина. - М.: Логос, 2012. - 256 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-051-4.

б) дополнительная литература:

- 1. Штаничева, Наталья Сергеевна.** Живопись : учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский государственный университет .— Москва : Академический проект, 2009 .— 271 с., [16] л. цв. ил. : табл. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 270-271 .— ISBN 978-5-8291-1124-3.
- 2. Бобров, Юрий Григорьевич.** Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5.
- 3. Шашков, Юрий Петрович.** Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков .— Москва : Академический проект, 2010 .— 127 с., [8] л. цв. ил. — (Gaudeamus) .— Библиогр.: с. 113-114 .— ISBN 978-5-8291-1169-4.

в) периодические издания:

1. Журнал «Искусство».
2. Журнал «Художник».
3. Журнал «Декоративное искусство».
4. Ежегодник «Искусство книги 2007-2015 гг.».

г) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

- Photoshop С 53
- cosmograph.ru > culture\kiplik-tekhnika-zhivopisi\
- madrace.ru > tehniki – izobrazitelnogo..... masterov – 2
- restorer.com.ua
- xudogniku.narod.ru

**8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Основы производственного мастерства» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- мольберты по количеству обучающихся;
- стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- натюрмортные столы, подиумы;
- учебно-методические наглядные пособия;
- натурный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства, гардероб для натурщиков и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература;
- шкафы для хранения работ.

Художественные материалы (краски, кисти, холст и т.д.) студенты приобретают самостоятельно.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки
«Изобразительное искусство»

Рабочую программу составили

Доцент кафедры ДИИР Ермолин СВ С.В. Ермолин

ст. преподаватель кафедры ДИИР Лещев В.Л. Лещев В.Л.

Рецензент член Союза художников РФ Е.А. Захаров Е.А. Захаров

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна,
изобразительного искусства и реставрации

протокол № 6 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева Михеева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления «Реставрация»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова Л.Н. Ульянова

Е.А. Захаров