

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

Проректор по учебно-методической
работе

А.А. Панфилов

« 20 » 01 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

Направление подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Изобразительное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практич занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	4, 144	-	-	72	36	Экзамен – 36 ч.
2	5, 180	18	-	90	36	Экзамен – 36 ч.
3	5, 180	-	-	72	72	Экзамен – 36 ч.
4	5, 180	-	-	108	72	Зачет с оценкой
5	4, 144	-	-	72	36	Экзамен – 36 ч.
6	3, 108	-	-	48	15	Экзамен – 45 ч.
Итого:	26, 936	18		462	267	Экзамен – 36 ч., экзамен – 36 ч., экзамен – 36 ч., зачет с оценкой, экзамен – 36 ч., экзамен – 45 ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись – одна из важнейших учебных дисциплин в системе подготовки преподавателя изобразительного искусства. Цель курса – дать профессиональные знания и навыки будущему художнику, развить его творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия живописью развивают у учащихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами.

Задачи: обучающийся 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 терминологию, получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи.

На занятиях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умение видеть и передавать разнообразное состояние природы в зависимости от условий освещения и среды.

Особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать от студентов внимательного изучения природы в процессе всего времени, отведенного на постановку.

Построение живописного изображения ведётся на основе хорошего рисунка и с учётом требований композиции.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы 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.

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 «Изобразительное искусство». Для освоения дисциплины «Живопись» 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». Так же дисциплина связана с Учебной практикой (пенэр) которая является логическим завершением на определенном этапе изучения данной дисциплины.

В общем смысле многие темы дипломных работ бакалавров так или иначе связаны с живописью. Поэтому данная дисциплина необходима для успешной защиты дипломных работ и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);

способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).

В результате освоения программы дисциплины «Живопись» обучающийся должен:

Знать:

- историю развития искусства живописи и ее теоретические основы;

- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

Уметь:

- писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками

Владеть:

- навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц, 936 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Лабораторные работы	СРС		
1	Введение. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков	1	1-6	-	24	-	5,5ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт гризайль	1	7-12	-	24	18	6ч/23%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне	1	13-18	-	24	18	6ч/23%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	72	36	17,5ч/24%	Экзамен -36
1	Инструменты и материалы для живописных работ. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.	2	1-6	18	25	21	7,5ч/30%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	2	7-12	-	25	-	12ч/28%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт с гипсовой головой	2	13-18	-	40	15	10 ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	18	90	36	29,5ч/27%	Экзамен -36
1	Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	3	1-6	-	24	18	6ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд головы натурщика.	3	7-12	-	24	30	6ч/25%	Рейтинг-контроль №2

3	Этюд головы натурщика.	3	13-18	-	24	24	6ч/18%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	72	72	18ч/25%	Экзамен -36
1	Этюд головы натурщика на тёмном фоне	4	1-6	-	36	28	6ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	4	7-12	-	36	20	6ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	4	13-18	-	36	24	6ч/17%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	108	72	18ч/17%	Зачет с оценкой
1	Длительная постановка. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	5	1-6	-	32	14	10ч/31%	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд рук натурщика.	5	7-12	-	12	-	3ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Этюд головы натурщика с плечевым поясом с введением движения рук. Полуфигура одетая.	5	13-18	-	28	22	6ч/21%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	72	36	19ч/26%	Экзамен -36
1	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне.	6	1-6	-	24	7	6ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков.	6	7-12	-	24	8	6ч/25%	Рейтинг-контроль №2, 3
Всего:		-	-	-	48	15	12/25%	Экзамен -45
ИТОГО		-	-	18	462	267	114/25%	Экзамен – 36 ч, экзамен – 36 ч, экзамен – 36 ч, зачет с оценкой, экзамен – 36 ч, экзамен – 45 ч

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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

2) При проведении, разбор конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лекций и лабораторных работ (всего 120 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

1 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков

Рейтинг-контроль 2. Натюрморт гризайль

Рейтинг-контроль 3. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне

Вопросы к экзамену

1. Материалы живописи: акварель, гуашь, темпера, пастель. Их выразительные возможности.

2. Колорит.

3. Воздушная и цветовая перспектива на примере пленэрного натюрморта, пейзажа.

4. Задачи, решаемые в процессе работы над натюрмортом. Влияние расстояния от зрителя до натуры на решение поставленных задач.

5. Понятие живописность, целостность, колорит, среда.

6. Предметный цвет.

7. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.

8. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.

9. Влияние освещения на восприятие цвета.

10. Понятие "живопись". Задачи реалистической живописи.

Задания для самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

1. Натюрморт из темных предметов на цветном фоне.

2. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.

Рейтинг-контроль 2. Натюрморт с гипсовой головой.

Рейтинг-контроль 3. Натюрморт с гипсовой головой.

Вопросы к экзамену

1. Техника акварельной живописи. Материалы и оборудование.
2. Тон, оттенок, нюанс. Полутон.
3. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
4. Влияние освещения на цветное изображение в живописи на пленэре.
5. Роль этюда в овладении живописной грамотой.
6. Понятие «Живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
7. Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения.
8. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
9. Материалы и оборудование для масляной живописи.
10. Тон. Градация тона, оттенок, нюанс. Полутон.

Задания для самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

1. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.
2. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.
3. Натюрморт с гипсовой головой.

3 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Этюд головы натурщика.

Рейтинг-контроль 2. Этюд головы натурщика.

Рейтинг-контроль 3. Этюд головы натурщика.

Вопросы к экзамену

1. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
2. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
3. Предметный цвет.
4. Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
5. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
6. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
7. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
8. Различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
9. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
10. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.

Задания для самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

1. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.
2. Этюд головы натурщика.

4 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Этюд головы натурщика на тёмном фоне

Рейтинг-контроль 2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне

Рейтинг-контроль 3. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне

Вопросы для зачета с оценкой

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.

Задания для самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

1. Этюд головы натурщика.
2. Этюд головы натурщика на тёмном фоне.
3. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.
4. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне.

5 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Длительная постановка. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне

Рейтинг-контроль 2. Этюд рук натурщика.

Рейтинг-контроль 3. Этюд головы натурщика.

Вопросы для экзамена

1. Тон. Деградация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
2. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
3. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
4. Предметный цвет.
5. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
6. Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
7. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.

8. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
9. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
10. Передача пространства в живописном произведении.

Задания для самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

1. Этюд пожилого человека на тёмном фоне.
2. Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Этюд головы натурщика на тёмном фоне

Рейтинг-контроль 2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне

Рейтинг-контроль 3. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне

Вопросы для экзамена

1. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
2. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
3. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
4. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
5. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
6. Различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
7. Различия композиционных решений в творческом портрете.
8. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
9. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
10. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.
11. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.

Задания для самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой и экзамену.

1. Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.
2. Этюд головы натурщика в контражуре.

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

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. **Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.** Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А. - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство). - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>

Электронное издание на основе: Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 95 с. : цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5.

2. **Ермаков, Г. И.** Пленэр : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - Изобразительное искусство / Г. И. Ермаков .— Москва : Прометей, 2013 .— 180 с. : ил. — Библиогр.: с. 180 .— ISBN 978-5-7042-2428-0.

3. **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) . 5 экз.

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. 5 экз.

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. 10 экз.

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. 5 экз.

в) периодические издания:

1. Электронный журнал «Искусство рисования и живописи»

[http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/"Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi"/_Iskusstvo_risovaniya_i_jivopisi".html](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/)

2. Электронный журнал «Cablook»

<http://www.cablook.com/>

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. Photoshop С 53

2. cosmograph.ru > culture\kiplik-texnika-zhivopisi\

3. madrace.ru > techniki – izobrazitel'nogo..... masterov – 2

4. restorer.com.ua

5. xudogniku.narod.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Живопись» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- мольберты по количеству обучающихся;

- стулья по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- натюрмортные столы, подиумы;

- учебно-методические наглядные пособия;

- шкафы для хранения работ;

- натуральный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

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» профиль «Изобразительное искусство».

Рабочую программу составил доц. Модоров О.Н.

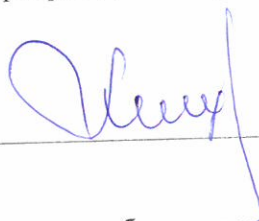
Рецензент: учитель высшей квалификационной категории МАОУ «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» Л.А. Елсукова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

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

протокол № 6 от 19. 01. 2016 года.

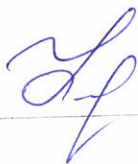
Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева

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

протокол № 4 от 20. 01. 2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

