

3412

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

« 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 заочная

Семестр	Трудоем-кость зач. ед, час.	Лек-ций, час	Практич занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	3, 108	-	-	18	90	Зачет с оценкой
2	4, 144	-	-	18	99	Экзамен – 27 ч.
3	5, 180	-	-	28	152	Зачет с оценкой
4	2, 72	-	-	8	64	Зачет
5	2, 72	-	-	18	54	Зачет
6	5, 180	-	-	18	162	Зачет
7	3, 108	-	-	18	90	Зачет
8	8, 288	-	-	18	243	Экзамен – 27 ч.
9	3, 108			36	45	Экзамен – 27 ч.
Итого:	35, 1260	-	-	180	999	Зачет с оценкой Экзамен – 27 ч. Зачет с оценкой Зачет Зачет Зачет Экзамен – 27 ч. Экзамен – 27 ч.

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 обучающихся 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина входит в вариативную часть подготовки бакалавров направления «Изобразительное искусство» и является обязательной дисциплиной. 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 бакалавров.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- 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 35 зачетных единиц, 1260 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	Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков	1		-	9	45	2,25ч/25%	
2	Натюрморт гризайль	1		-	9	45	2,25ч/25%	
Всего:				-	18	90	4,5/25%	Зачет с оценкой
1	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне	2		-	6	33	1,5/25%	
2	Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.	2		-	12	66	3/25%	
Всего:				-	18	99	4,5/25%	Экзамен -27
1	Грунты для масляной живописи, их назначение и свойства.	3		-	9	51	2,25ч/25%	
2	Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	3		-	9	51	2,25ч/25%	
3	Натюрморт с гипсовой головой	3		-	10	50	2,5ч/25%	
Всего:				-	28	152	7/25%	Зачет с оценкой
1	Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	4		-	8	64	2/25%	
Всего:				-	8	64	2/25%	Зачет
1	Этюд головы натурщика.	5		-	18	54	4,5/25%	
Всего:				-	18	54	4,5/25%	Зачет
1	Этюд головы натурщика на тёмном фоне	6		-	6	54	1,5ч/25%	

2	Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	6		-	12	108	3ч/25%	
Всего:				-	18	162	4,5/25%	Зачет
1	Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	7		-	18	90	4,5/25%	
Всего:				-	18	90	4,5/25%	Зачет
1	Длительная постановка. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	8		-	6	81	1,5ч/25%	
2	Этюд рук натурщика.	8		-	6	81	1,5ч/25%	
3	Этюд головы натурщика с плечевым поясом с введением движения рук. Полуфигура одетая.	8		-	6	81	1,5ч/25%	
Всего:				-	18	243	4,5/25%	Экзамен -27
1	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне.	9		-	36	45	9ч/25%	
Всего:				-	36	45	9/25%	Экзамен -27
ИТОГО				-	180	999	45/25%	зачет с оценкой, экзамен – 27 ч, зачет с оценкой, зачет, зачет, зачет, экзамен – 27 ч, экзамен – 27 ч,

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного 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 лабораторных работ (всего 180 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

Вопросы к зачету с оценкой

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.

- Натюрморт из темных предметов на цветном фоне.

2 семестр

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 цветовое 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.

Задания для самостоятельной работы студентов.

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

- Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.

3 семестр

Вопросы к зачету с оценкой

1. Материалы и оборудование для масляной живописи.
2. Тон. Градация тона, оттенки, нюанс. Полутон.
3. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
4. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
5. Предметный цвет.
6. Влияние освещения на цветное изображение в живописи.
7. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.

Задания для самостоятельной работы студентов.

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

- Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.
- Натюрморт с гипсовой головой.

4 семестр

Вопросы к зачету

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 цветное 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.

- Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.

5 семестр

Вопросы к зачету

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.

Задания для самостоятельной работы студентов.

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

Этюд головы натурщика в разных ракурсах.

6 семестр

Вопросы к зачету

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.

Задания для самостоятельной работы студентов.

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

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

7 семестр

Вопросы к зачету

1. Роль колорита в восприятии произведения художника (анализ по произведениям художников).
2. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
3. Роль рисунка в создании живописного произведения.
4. Возможности масляной живописи. Методы. Последовательность и различные приемы работы маслом.
5. Цветовые интервалы и цветовые ряды. Движение (развитие цвета).
6. 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.

Выполнение набросков в цвете головы натурщика с введением движения рук.

8 семестр

Вопросы к экзамену

1. Тон. Деградация тона, оттенки, 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 экзамену.

Выполнение набросков в цвете головы натурщика с введением движения рук.

9 семестр

Вопросы к экзамену

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 экзамену.

Выполнение этюда 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_zhivopisi"/"Iskusstvo_risovaniya_i_zhivopisi".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 – izobrazitelnogo..... masterov – 2

4. restorer.com.ua

5. xudogniku.narod.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оборудование мастерской:

- мольберты и стулья по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;

- натюрмортные столы, подиумы;

- учебно-методические наглядные пособия;

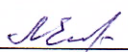
- шкафы для хранения работ;

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

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство».

Рабочую программу составили: ст. преп. Маслов Д.В.

ст. преп. Егорова И.Ф.

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

