

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 » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Изобразительное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зачет. ед., час.	Лекций, час	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	4, 144	-	-	54	90	Зачет с оценкой
2	4, 144	-	-	54	54	Экзамен – 36 ч.
Итого:	8, 288			108	144	Зачет с оценкой, экзамен – 36 ч.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая 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 является дисциплиной по выбору вариативной части подготовки бакалавров направления «Изобразительное искусство». Для освоения дисциплины «Академическая 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, 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: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

Знать: должностную инструкцию учителя,

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества,

-теории и технологии обучения и воспитания ребенка,

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса,

-Формы методы и цели организации преподавания живописи в учебной и внеурочной работе.

Уметь: - подбирать и применять в рамках практической работы адекватные поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения,

-определять причины ошибок, находить и корректно применять средства и методические приемы их устранения в живописи,

- соответствовать современным тенденциям развития художественного образования РФ,

Владеть: - методикой организации и проведения уроков по живописи для детей младшего и школьного возраста,

- способами ориентации в профессиональных источниках информации,

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач.

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

Знать: - формы, методы и цели организации внеурочной работы,

- основные принципы, средства и методы проведения уроков по изобразительному искусству для детей младшего и среднего школьного возраста,

- сущность и структуру образовательных процессов,
- теории и технологии обучения и воспитания,

Уметь: - проводить внеурочные занятия по изобразительному искусству,

- руководствоваться в работе ФГОС,

- соответствовать современным тенденциям развития художественного образования РФ,

Владеть: - методикой организации и проведения уроков по живописи для детей младшего и школьного возраста,

- различными приёмами и техниками живописи,
- способами ориентации в профессиональных источниках информации,

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. (ПК-7)

Знать: - основы теории и методики преподавания изобразительного искусства в сфере обязательного и дополнительного художественного образования,

- сущность и структуру образовательных процессов,

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтничного общества,

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка,

Уметь: - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся,

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов,

- проводить внеурочные занятия по изобразительному искусству,

- проводить занятия по изобразительному искусству в сфере дополнительного образования,

-определять причины ошибок, находить и корректно применять средства и методические приемы их устранения в живописи,

Владеть: - способами исследовательской и инновационной деятельности в образовании,

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач,

- теории и технологии обучения и воспитания,

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 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	-	18	30	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт гризайль	1	7-12	-	18	30	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне	1	13-18	-	18	30	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	54	90	13,5ч/25%	Зачет с оценкой
1	Инструменты и материалы для живописных работ. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.	2	1-6		18	18	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Грунты для масляной живописи, их назначение и свойства. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	2	7-12		18	18	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Дефекты масляной живописи и их возможное устранение. Натюрморт с гипсовой головой	2	13-18		18	18	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	54	54	13.5 ч/25%	Экзамен -36
Итого					108	144	27 ч/ 25%	Зачет с оценкой Экзамен -36

Содержание лабораторных занятий по дисциплине «Академическая живопись»

1 курс 1 семестр

1. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, передав взаимопроникновение цветов фона в предметы натюрморта с учетом конкретного освещения.

(акварель)

2. Натюрморт гризайль

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт с учетом 2-х красок масло.

3. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, передав объем и взаимопроникновение цветов фона в белые предметы с учетом конкретного освещения
Масло.

1 курс 2 семестр

1. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, натюрморт с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения. (масло)

2. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, натюрморт с передачей имеющейся цветовой гаммы, передав характер и фактуру металлических (деревянных стеклянных) предметов и с учетом характера освещения. (масло)

3. Натюрморт с гипсовой головой

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт с применением ограниченного количества красок. (масло)

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 108 часов) приходится 27 часов – 25% времени аудиторных занятий.

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

Семестр 1

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что входит в состав акварели?	А. пигменты Б. декстрин В. вода	2
2	Какие грунты применяют в темперной живописи?	А. клеевой Б. акриловый В. масляный	2
3	Какие кисти применяют в темперной живописи?	А. беличьи Б. щетинные	1

		В. колонковые	
4	Чем закрепляют рисунки?	А. молоком Б. водой В. фиксативом	1
5	Чем лучше закреплять пастель?	А. молоком Б. фиксативом В. Покрывным лаком	1
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клеи Б. вода В. Сахар Г. мел Д. эмульгатор Е. мыло Ж. глицерин	1
7	Какие бывают грунты?	А. клеевые Б. эмульсионные В. Водные Г. акриловые Д. жидкие Е. скипидарные	1
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
	итого		10

Рейтинг-контроль 2.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что относится к дефектам масляной живописи?	А. кракелюр Б. свечение В. меление	2
2	Что вызывают механические повреждения?	А. покоробленность Б. потемнение В. пожелтение	2
3	Каким из лаков покрывают картину написанную маслом?	А. кедровым Б. акрил-фисташковым В. колонковые	1
4	Что относится к основным понятиям техники масляной живописи?	А. живописная фактура Б. алла-прима В. лессировка	1
5	Применим ли термин «исправления» в технологической последовательности работы?	А. да Б. нет В. частично	1
6	Относится ли термин «архитектоника» к основным понятиям техники масляной живописи?	А. да Б. нет	1
7	Относится ли «имприматура» к основной технологической последовательности ведения работы?	А. да Б. нет В. иногда	1

8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
	итого		10

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

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Понимать, что такое монохромность и как с ней работать	4
2	Строить картинное пространство тоном	4
3	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	4
4	Уравновесить и ритмически выстроить композицию натюрморта	3
	Всего	15

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.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Натюрморт гризайль
2. Натюрморт из темных предметов на цветном фоне
3. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.

Семестр 2

Рейтинг-контроль 1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что входит в состав акварели?	А. пигменты Б. декстрин В. вода	2
2	Какие грунты применяют в темперной живописи?	А. клеевой Б. акриловый В. масляный	2
3	Какие кисти применяют в темперной живописи?	А. беличьи Б. щетинные В. колонковые	1
4	Чем закрепляют рисунки?	А. молоком Б. водой В. фиксативом	1

5	Чем лучше закреплять пастель?	А. молоком Б. фиксативом В. Покрывным лаком	1
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клеи Б. вода В. Сахар Г. мел Д. эмульгатор Е. мыло Ж. глицерин	1
7	Какие бывают грунты?	А. клеевые Б. эмульсионные В. Водные Г. акриловые Д. жидкие Е. скипидарные	1
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
	итого		10

Рейтинг-контроль 2.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что относится к дефектам масляной живописи?	А. кракелюр Б. свечение В. меление	2
2	Что вызывают механические повреждения?	А. покоробленность Б. потемнение В. пожелтение	2
3	Каким из лаков покрывают картину написанную маслом?	А. кедровым Б. акрил-фисташковым В. колонковые	1
4	Что относится к основным понятиям техники масляной живописи?	А. живописная фактура Б. алла-прима В. лессировка	1
5	Применим ли термин «исправления» в технологической последовательности работы?	А. да Б. нет В. частично	1
6	Относится ли термин «архитектоника» к основным понятиям техники масляной живописи?	А. да Б. нет	1
7	Относится ли «имприматура» к основной технологической последовательности ведения работы?	А. да Б. нет В. иногда	1
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
	итого		10

Рейтинг-контроль 3. Натюрморт с гипсовой головой.

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Работать в малом цветовом интервале	4
2	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	4
3	Знать, что такое цветовой контраст в живописи	4
4	Грамотно работать с палитрой	3
	Всего	15

Вопросы к экзамену:

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения.
3. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
4. Материалы и оборудование для масляной живописи.
5. Тон. Градация тона, оттенки, нюанс. Полутон.
6. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
7. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
8. Предметный цвет.
9. Влияние освещения на цветное изображение в живописи.
10. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит – важнейшее средство образного выражения в живописи.
Передача пространства в изображении.
2. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием красных и зеленых оттенков.
3. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.
4. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорощеева Ю.Ю., Моисеев А.А.

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

2. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж + DVD. [Электронный ресурс] / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50694>

3. Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks

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

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 > tehniki – izobrazitel'nogo..... masterov – 2
4. restorer.com.ua
5. xudogniku.narod.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

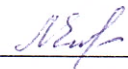
Оборудование мастерской:

- мольберты по количеству обучающихся;
- стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- натюрмортные столы, подиумы;
- учебно-методические наглядные пособия;
- шкафы для хранения работ;
- натурный 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.

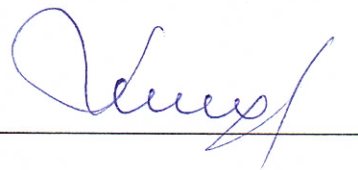
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство».

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

