

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
 « 21 » _____ 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	63	Экзамен – 45 ч.
4	5, 180	-	-	108	72	Зачет с оценкой
5	4, 144	-	-	72	72	Зачет с оценкой
6	4, 144	-	-	72	72	Зачет с оценкой
Итого:	27, 972	18		486	351	Экзамен – 36 ч., экзамен – 36 ч., экзамен – 45 ч., зачет с оценкой, зачет с оценкой, зачет с оценкой,

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

«Живопись» является обязательной дисциплиной вариативной части 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 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.

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

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

- сущность и структуру образовательных процессов,

- современные образовательные программы по изобразительному искусству, соответствующие ФГОС,
- содержание ФГОС,

Уметь: - проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям развития личности,

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений,

- использовать знание ФГОС при решении профессиональных задач,

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру,

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности,

Владеть: - способами ориентации в профессиональных источниках информации,

- способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании,

- технологиями и теориями обучения и воспитания ребенка,

- готовностью использовать знание ФГОС при решении профессиональных задач,

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

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

- ФГОС,

- закон об образовании РФ,

- Концепцию профильного образования,

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса,

- концепцию развития дополнительного образования детей РФ,

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

- проводить внеурочные занятия по изобразительному искусству,

Владеть: - методикой организации и проведения уроков по всем видам изобразительной деятельности для детей младшего и среднего школьного возраста,

- владеть методикой индивидуальной и фронтальной работы в классе,

Способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании,

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,

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

Знать: - 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,

- ФГОС,

- закон об образовании РФ,

- Концепцию развития дополнительного образования детей,

- концепцию профильного обучения,

Уметь: - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся,

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности,

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

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру,

Владеть: - Способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании,

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

- теориями и технологиями обучения и воспитания ребенка,

- способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании,

- готовностью использовать знание ФГОС при решении профессиональных задач,

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 27 зачетных единиц, 972 часа

№ 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	12	6 ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт гризайль	1	7-12	-	24	12	6ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне	1	13-18	-	24	12	6ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	72	36	18ч/25%	Экзамен -36
1	Инструменты и материалы для живописных работ. Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.	2	1-6	6	30	12	9ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Грунты для масляной живописи, их назначение и свойства. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	2	7-12	6	30	12	9ч/28%	Рейтинг-контроль №2
3	Дефекты масляной живописи и их возможное устранение. Натюрморт с гипсовой головой	2	13-18	6	30	12	9 ч/28%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	18	90	36	27 ч/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/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	72	63	18ч/25%	Экзамен -45
1	Этюд головы натурщика на тёмном фоне	4	1-6	-	36	24	9ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	4	7-12	-	36	24	9ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	4	13-18	-	36	24	9ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:		-	-	-	108	72	27/ 25%	Зачет с оценкой
1	Длительная постановка. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	5	1-6	-	24	24	6ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд рук натурщика.	5	7-12	-	24	24	6ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Этюд головы натурщика с плечевым поясом с введением движения рук.	5	13-18	-	24	24	6ч/25%	Рейтинг-контроль №3

	Полуфигура одетая.								
Всего:		-	-	-	72	72	18ч/25%	Зачет с оценкой	
1	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне.	6	1-6	-	24	24	6ч/25%	Рейтинг-контроль №1	
2	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Поиск композиции, пластическая проработка формы.	6	7-12	-	24	24	6ч/25%	Рейтинг-контроль №2	
3	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Поиск цветового решения.	6	13-18	-	24	24	6ч/25%	Рейтинг-контроль №3	
Всего:		-	-	-	72	72	18/25%	Зачет с оценкой	
	ИТОГО	-	-	18	486	351	126/25%	Экзамен – 36 ч., экзамен – 36 ч., экзамен – 45 ч., зачет с оценкой, зачет с оценкой, зачет с оценкой	

Содержание лабораторных занятий по дисциплине «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)

2 курс 3 семестр

1. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.

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

2. Этуд головы натурщика.

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, с передачей тона в ограниченной цветовой гамме и с учетом характера освещения (масло), гризайль

3. Этуд головы натурщика.

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

2 курс 4 семестр

1. Этуд головы натурщика на тёмном фоне

Задачи: изучить средства построения большой формы головы, тональных отношений головы (масло).

2. Этуд головы натурщика на нейтральном фоне

Этуд головы натурщика на нейтральном фоне (холст, картон). Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения (масло).

3. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне

Этуд головы натурщика на цветном фоне (холст, картон). Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения (масло).

3 курс 5 семестр

1. Длительная постановка. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне. Этуд пожилого человека на тёмном фоне.

Этуд головы натурщика на цветном фоне (холст, картон). Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения (масло)

Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения, и взаимовлияния цветов натуры. (масло)

2. Этуд рук натурщика.

Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей к белому холсту. (масло)

3. Этуд головы натурщика с плечевым поясом с введением движения рук. Полуфигура одетая. наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.

Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения, и взаимовлияния цветов натуры. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. (масло).
Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения, и взаимовлияния цветов натуры. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. (масло).

Зкурс 6 семестр

1. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне.

Задача: Скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учётом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения, и взаимовлияния цветов натуры. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. (масло).

2. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Поиск композиции, пластическая проработка формы.

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и специфического характера освещения. (масло).

3. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Поиск цветового решения.

Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать, этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и специфического характера освещения. (масло).

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 504 часа) приходится 126 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. покوروبленность 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 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.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Натюрморт гризайль
2. Натюрморт из тёмных 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. кракелпор 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, оттенок, 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.

Семестр 3

Рейтинг-контроль 1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Подготовительный рисунок к живописному произведению, выполненный в натуральную величину, как правило, каким-либо графическим материалом.	а) картон б) этюд в) эскиз	2
2	Какие грунты применяют в темперной живописи?	А. клеевой Б. акриловый В. масляный	2
3	Название окружающих нас цветов, указывающих на связь цвета с	а) цветовой тон б) светлота	1

	предметным миром.	в) насыщенность	
4	Какой из этих живописных материалов не растворяется водой?	а) акрил б) акварель в) масло	1
5	Специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи рисования и местом для помещения этюда.	а) кассетница б) мольберт в) этюдник	1
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клеи Б. вода В. Сахар Г. мел Д. эмульгатор Е. мыло Ж. глицерин	1
7	Общая интенсивность светосилы цвета.	а) общий тон б) цветовая гамма в) колорит	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	1

	Б. тонировка	
итого		10

Рейтинг-контроль 3. Этуд головы натурщика.

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Понимать, что такое общий тон	4
2	Строить картинное пространство тоном	4
3	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	4
4	Уметь грамотно работать с палитрой	3
	Всего	15

Вопросы к экзамену

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

Задания для самостоятельной работы студентов

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

Семестр 4

Рейтинг-контроль 1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Подготовительный рисунок к живописному произведению, выполненный в натуральную величину, как правило, каким-либо графическим материалом.	а) картон б) этюд в) эскиз	2
2	Линейные очертания изображаемой формы.	а) контраст б) акцент в) абрис	2
3	Название окружающих нас цветов, указывающих на связь цвета с	а) цветовой тон б) светлота	1

	предметным миром.	в) насыщенность	
4	Какой из этих живописных материалов не растворяется водой?	а) акрил б) акварель в) масло	1
5	Специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи рисования и местом для помещения этюда.	а) кассетница б) мольберт в) этюдник	1
6	Объемно-пластические особенности предмета.	а) форма б) торс в) фас	1
7	Общая интенсивность светосилы цвета.	а) общий тон б) цветовая гамма в) колорит	1
8	Цвета, расположенные в пределах одной четверти цветового круга и имеющие в составе два главных цвета	а) родственные б) контрастные в) родственно-контрастные	1
	итога		10

Рейтинг-контроль 2.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что относится к дефектам масляной живописи?	А. кракелюр Б. свечение В. меление	2
2	Эффект противоположный прозрачности. Краска имеет достаточную плотность, чтобы полностью покрыть поверхность	а) кроющая способность б) прочеркивание в) лессировка	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	Деревянная конструкция, на которую натягивается полотно. Она необходима при оформлении	а) паспарту б) постер в) подрамник	1

	живописных работ, выполненных на холсте, а так же для большого размера гобеленов и батиков		
	итого		10

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

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Знать, что такое ритм (цветовых пятен и формы)	3
2	Знать, что такое взаимодополнительный цвет. Уметь использовать пары взаимодополнительного цвета в живописи.	4
3	Иметь способность к абстрактному мышлению	4
4	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	4
	Всего	15

Вопросы к зачету 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.
11. Тон. Деградация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
12. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Этюд головы натурщика.
2. Этюд головы натурщика на тёмном фоне
3. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне

Семестр 5

Рейтинг-контроль 1

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Подготовительный рисунок к живописному произведению, выполненный в натуральную величину, как правило, каким-либо графическим материалом.	а) картон б) этюд в) эскиз	2
2	Линейные очертания изображаемой формы.	а) контраст б) акцент в) абрис	2
3	Название окружающих нас цветов, указывающих на связь цвета с предметным миром.	а) цветовой тон б) светлота в) насыщенность	1
4	Какой из этих живописных материалов не растворяется водой?	а) акрил б) акварель в) масло	1
5	Специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи рисования и местом для помещения этюда.	а) кассетница б) мольберт в) этюдник	1
6	Объемно-пластические особенности предмета.	а) форма б) торс в) фас	1
7	Общая интенсивность светосилы цвета.	а) общий тон б) цветовая гамма в) колорит	1
8	Цвета, расположенные в пределах одной четверти цветового круга и имеющие в составе два главных цвета	а) родственные б) контрастные в) родственно-контрастные	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	Эффект противоположный прозрачности. Краска имеет достаточную плотность, чтобы полностью покрыть поверхность	а) кроющая способность б) прочеркивание в) лессировка	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	1

		В. лессировка	
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	Деревянная конструкция, на которую натягивается полотно. Она необходима при оформлении живописных работ, выполненных на холсте, а так же для большого размера гобеленов и батиков	а) паспарту б) постер в) подрамник	1
	итого		10

Рейтинг-контроль 3.

1. Этюд пожилого человека на тёмном фоне.
- 2.

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Работать в малом цветовом интервале	4
2	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	4
3	Иметь способность к абстрактному мышлению	4
4	Уметь грамотно работать с палитрой	3
	Всего	15

Вопросы к зачету с оценкой

1. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
2. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
3. Предметный цвет.
4. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
5. Влияние освещения на цветовое изображение в живописи.
6. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
7. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
8. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
9. Передача пространства в живописном произведении.
10. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.

11. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
12. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.

Задания для самостоятельной работы студентов.

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

Семестр 6

Рейтинг-контроль 1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Подготовительный рисунок к живописному произведению, выполненный в натуральную величину, как правило, каким-либо графическим материалом.	а) картон б) этюд в) эскиз	2
2	Линейные очертания изображаемой формы.	а) контраст б) акцент в) абрис	2
3	Название окружающих нас цветов, указывающих на связь цвета с предметным миром.	а) цветовой тон б) светлота в) насыщенность	1
4	Какой из этих живописных материалов не растворяется водой?	а) акрил б) акварель в) масло	1
5	Специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи рисования и местом для помещения этюда.	а) кассетница б) мольберт в) этюдник	1
6	Объемно-пластические особенности предмета.	а) форма б) торс в) фас	1
7	Общая интенсивность светосилы цвета.	а) общий тон б) цветовая гамма в) колорит	1
8	Цвета, расположенные в пределах одной четверти цветового круга и имеющие в составе два главных цвета	а) родственные б) контрастные в) родственно-контрастные	1
	Итого		10

Рейтинг-контроль 2.

6 семестр

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Что относится к дефектам масляной живописи?	А. кракелюр Б. свечение В. меление	2

2	Эффект противоположный прозрачности. Краска имеет достаточную плотность, чтобы полностью покрыть поверхность	а) кроющая способность б) подчеркивание в) лессировка	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	Деревянная конструкция, на которую натягивается полотно. Она необходима при оформлении живописных работ, выполненных на холсте, а так же для большого размера гобеленов и батиков	а) паспарту б) постер в) подрамник	1
	итого		10

Рейтинг-контроль 3.

Этюд головы натурщика в контражуре.

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Работать в малом цветовом интервале	4
2	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	4
3	Иметь способность к абстрактному мышлению	4
4	Уметь грамотно работать с палитрой	3
	Всего	15

Вопросы к зачету с оценкой

1. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
2. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
3. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
4. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
5. Различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.

6. Различия композиционных решений в творческом портрете.
7. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
8. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
9. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.

Задания для самостоятельной работы студентов.

- 1.Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.
1. Этюд головы натурщика в контражуре.
2. Этюд (полуфигура одетая) в контражуре.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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.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](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 > tehniki – izobrazitelnogo..... 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.

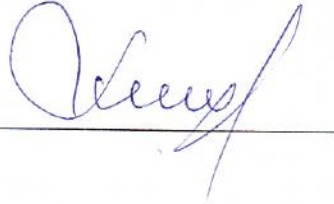
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство».

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

