

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 образовательной деятельности

А. А. Панфилов

« 05 » 09 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЖИВОПИСЬ»

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки _____

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)
3	5/180			72	72	Экзамен – 36 ч.
4	4/144			108	36	Зачет с оценкой
Итого	9/324			180	108	Экзамен – 36 ч. Зачет с оценкой

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) живопись являются:

- овладение приёмами композиции в натюрморте;
- умение передавать объёмно-цветовой строй натюрморта;
- умение находить обобщённо - пластическое решение постановки;
- развитие у студентов творческих способностей, приобретение специальных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
- умение образно трактовать форму;
- иметь представление о единстве содержания и формы;
- умение последовательно работать над произведением;
- анализировать результаты своей работы.

Задачи дисциплины:

- передавать объёмно-цветовой строй натюрморта;
- находить композиционное решение согласно образу постановки;
- выразительно использовать возможности цвета;
- стилизовать форму предметов согласно образу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Живопись» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть первого блока подготовки бакалавров по направлению «Дизайн».

Приобретенные знания и навыки - вести поисковую работу с форэскизами, организовывать композицию листа, ритмически выстраивать цветное и пластическое решение, умение стилизовать предметы, образно подходить к решению постановки - являются основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Конструктивный рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «История искусств», «Проектирование».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2).

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 «ЖИВОПИСЬ»

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 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	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	«Монохромный. объемно-плоскостной натюрморт» Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)	3	1-6				24			24	6 часа/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных	3	7-12				24			24	6 часа/25%	Рейтинг-контроль №2

	тонах (нюанс)										
3.	Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и тёмных пятен.	3	13 - 18			24		24		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №3
	всего					72		72		18/25%	Экзамен- 36
4	Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.	4	1-6			36		12		9 ч./25%	Рейтинг-контроль №1
5	Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)	4	7-12			36		12		9 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
6	Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически-сложной многослойной поверхностью).	4	13 - 18			36		12		9 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
	всего:					108		36		27/25%	Зачет с оценкой
	ИТОГО					180		108		45/25%	Экзамен- 36 Зачет с оценкой

Содержание лабораторных занятий

3 семестр

Монохромный, объемно-плоскостной натюрморт

Цель практического занятия: научиться передавать тоном (в малом цветовом интервале) пространство натюрморта, используя в работе чередование объема и плоскости.

План проведения занятия:

- выполнение фор-эскиза натюрморта;
- выполнение рисунка и стилизация натюрморта на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать постановку, используя холст, грунтованную бумагу, акрил, масло, кисти разных размеров.

Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)

Цель практического занятия: научиться выявлять объемность предметов сближенных по цвету.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать постановку, используя грунтованную бумагу, акрил, масло, кисти разных размеров.

Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)

Цель практического занятия: закрепить умение решать проблему пространства в натюрморте, используя цветовой нюанс.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

Контрастный натюрморт (плоскостной декоративный), построенный ритмически на сочетаниях светлых и темных пятен.

Цель практического занятия: научиться приводить к гармоничному единству все элементы изображения.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры, используя масло, акрил, холст, грунтованную бумагу, кисти разных размеров.

4 семестр

Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме

Цель практического занятия: выявление объемности предметов; определение цвета при взаимовлиянии различных по окраске объектов и передача тонального решения контраста света и тени, теплых и холодных оттенков.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры, используя акрил, масло, холст, грунтованную бумагу, кисти разных размеров.

Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.

Цель практического занятия: передать созвучие схожих форм, тональных и цветовых пятен.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)

Цель практического занятия: закрепление знаний, умений, навыков работы в технике масляной живописи.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически- сложной многослойной поверхностью).

Цель практического занятия: закрепить умение используя фактуру, выявлять объемность предметов, сближенных по цвету.

План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

Задание: написать натюрморт с натуры в технике масляной (акварельной, темперной) живописи.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

1) при проведении лабораторных работ с использованием мультимедийного проектора и интерактивной доски для анализа студенческих работ из методического фонда;

2) Применение программного обеспечения для демонстрации изображений теоретических основ истории искусств, перспективы, анатомии;

3) При коллективном обсуждении способов и приемов выполнения изображений различных объектов;

4) При привлечении студентов-экспертов для проверки качества выполненных работ коллег (других студентов).

5) В практической деятельности, направленной на фиксацию в памяти основных способов и приемов выполнения живописных работ, влияющих на их качество.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 180 часа) 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

3 семестр

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и интерьеров);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Монохромный объёмно-плоскостной натюрморт

Рейтинг-контроль №2. Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)

Рейтинг-контроль №3. Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)

Вопросы к экзамену:

1. Свет и цвет в живописи.
2. Светлота и тон в живописи.
3. Понятие «колорит».
4. Цветовой круг. Цветовая гармония.
5. Понятие нюанса.
6. Понятие контраста.
7. Основные характеристики цвета.
8. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
9. Композиция в живописи.

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

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Правильный выбор формата относительно образа учебной постановки.
2. Способы смешения цветов (механический, оптический).

3. Способы наложения красок на рабочую поверхность холста (техника).
4. Двенадцати частный цветовой круг.
5. Контраст дополнительных цветов (пары).
6. Композиционная организация двухмерной плоскости формата.
7. Понятие нюанса.
8. Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах.

4 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме

Рейтинг-контроль №2. Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней)

Рейтинг-контроль №3. Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.

Вопросы для зачета с оценкой

1. Понятие оверлепинга и его роль в декоративной композиции.
2. Понятие ритмической организации плоскости.
3. Способы построения пространства.
4. Изображение объёмных форм в декоративной композиции.
5. Композиционный центр – понятие доминанты.
6. Роль цветового и светового контрастов в живописи.
7. Схемы композиционного построения плоскости.
8. Виды перспектив.
9. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.

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

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием 2-3-х оттенков одного цвета в общей цветовой гамме.
2. Пространственная организация плоскости.
3. Понятие общего тона.
4. Варианты пластического переосмысления учебной постановки.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ»

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Москалюк, М. В. Живопись Сибири второй половины XX – начала XXI века в контексте визуализации культуры [Электронный ресурс]: монография / М. В. Москалюк, Т. Ю. Серикова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2565-7.

2. Чаговец, Т.П. 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.— ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань). — ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки).

3. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов: курс для бакалавров: учебное пособие для вузов по направлениям "Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурич .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015 .— 100 с. : цв. ил. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 85-86 .— ISBN 978-5-8114-1766-7 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-167-9 (Планета музыки) .

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ):

1. Штаничева, Н.С. 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.— ISBN 978-5-8291-1124-3.

2. Бобров, Ю.Г. 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. — ISBN 978-5-98569-009-5.

3. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков. — Москва: Академический проект, 2010. — 127 с.— ISBN 978-5-8291-1169-4.

4. Алексеев (Алюрви), Ю.В. Основания и грунты для станковой живописи: секреты ремесла живописи (иллюстрированный справочник для художников) / Ю. В. Алексеев (Алюрви); Русская академия наук и искусств. — Москва; Самара: Арт-Алюрви: Самарский дом печати, 2010. — 202 с. — ISBN 978-5-91866-001-0.

5. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д. И. Киплик. — Москва: В. Шевчук, 2011. — 503 с., [16] л. ил., портр. — ISBN 978-5-94232-086-7.

6. Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе: учебное пособие / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. — 159 с.— ISBN 978-5-8114-1695-0 (Лань). — ISBN 978-5-91938-f49-5

7. Стерхов, Константин Вячеславович. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Стихия воды / К. В. Стерхов .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 122 с. : ил., цв. ил. — (Мир культуры, истории и философии) (The world of watercolor) .— Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-8114-1518-2 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-094-8 (Планета музыки) .

8. Стерхов, Константин Вячеславович. Полный курс акварели. Пейзаж : учебное пособие / Константин Стерхов .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 29 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD Video) (3,91 Гб) .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-8114-1431-4 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-077-1 (Планета музыки) .

9. Стерхов, Константин Вячеславович. Полный курс акварели. Морской пейзаж : учебное пособие / Константин Стерхов .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 29 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD Video) (3,84 Гб) .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-8114-1388-1 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-069-6 (Планета музыки) .

в) периодические издания

1. Журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная школа» № 1-6. – 2015г.

2. Журнал о художественных материалах и творческих технологиях «Художественный Совет». – № 1-6. – 2015г.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

[www Gallerix.ru](http://www.Gallerix.ru)

<http://gammabook.ru/>

muzey-nev.semstar.com

gumark.tumblr.com

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ»

Мастерские с осветительным оборудованием. Методический фонд, включающий образцы лучших учебных работ студентов.

Мультимедийные методические пособия, альбомы и видеофильмы по искусству.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Рабочую программу составил доц. кафедры ДИИР Негодаев Ю.Ю.

Рецензент: арт-директор ООО «ИнтерТехСервис» _____ П.В. Мясникова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

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

протокол № 1 от 02.09.2016 года.

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

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

протокол № 1 от 05.09.2016 года.

Председатель комиссии _____ Л.Н. Ульянова