

16

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 » 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

Направление подготовки 54.03.04 «Реставрация»

Профиль подготовки «Реставрация станковой живописи»

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 (экс./зачет)
1	4, 144	-	-	54	54	Экзамен – 36 ч.
2	5, 180	-	-	54	90	Экзамен – 36 ч.
3	3, 108	-	-	72	36	Зачет
4	3, 108	-	-	72	36	Зачёт с оценкой
5	4, 144	-	-	72	36	Экзамен – 36 ч.
6	5, 180	-	-	54	81	Экзамен – 45 ч.
Итого:	24, 864			378	333	Экзамен – 36 ч. Экзамен – 36 ч. Зачёт Зачет с оценкой Экзамен – 36 ч. Экзамен – 45 ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись – одна из важнейших учебных дисциплин в системе подготовки художника - реставратора. **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 курса: овладение методом реалистического искусства, формирование умений ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы искусства, получение глубоких теоретических знаний, формирование знаний искусствоведческой терминологии, практических умений и навыков в области реалистической живописи, умений работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи.

На лабораторных 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.

На занятиях по живописи 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.

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.

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 «Реставрация». Для освоения дисциплины «Живопись» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Живопись является не только самостоятельным видом изобразительного искусства, но и основой для последующего изучения дисциплин «Копирование произведений темперной живописи», «Копирование произведений масляной живописи». Живопись, как

самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, для формирования эстетического вкуса, для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

В основу живописи положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки бакалавров.

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Рисунок», «Естественно-научные методы консервации и реставрации темперной живописи», «Естественно-научные методы консервации и реставрации масляной живописи».

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:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7):

уметь обоснованно определять и **применять** методы реставрации;

знать способы решения профессиональных задач в области применения художественных и реставрационных материалов в изобразительном искусстве;

- точно и грамотно **владеть** терминологией;

-**владеть** поиском и использованием информации по истории применения художественных и реставрационных материалов, методической и др. информацией, необходимой для работы.

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний (ОПК-2):

знать целесообразный подбор содержания, составов художественных материалов;

- значимость техники и технологии применения художественных и реставрационных материалов в профессиональной деятельности;

уметь составлять различные виды грунтов и демонстрировать интерес к будущей профессии;

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- обоснованно определять применение методов и способов решения профессиональных задач в области применения художественных материалов в изобразительном искусстве;

- использовать нормативные и правовые документы при реставрации, реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры;

владеть способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

- качественно **владеть** анализом дефектов масляной и темперной живописи корректировкой и совершенствованием способов устранения их;
- способностью разрабатывать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единиц, 864 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	Ведение. Подготовка инструментов и материалов. Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Природа цвета. Спектр. Основные свойства цвета. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков	1	1-6	-	18	18	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт гризайль	1	7-12	-	18	18	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №2
11	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне	1	13-18	-	18	18	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:				-	54	54	13,5ч/25%	Экзамен -36ч
1	Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит –важнейшее средство образного выражения в живописи. Передача пространства в изображении. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием красных и зеленых оттенков.	2	1-6	-	18	30	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	2	7-12	-	18	30	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт с гипсовой головой	2	13-18	-	18	30	4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:					54	90	13,5ч/25%	Экзамен -36 ч
1	Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.	3	1-6	-	24	12	6 ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Этюд головы натурщика.	3	7-12	-	24	12	6 ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Этюд головы натурщика.	3	13-18	-	24	12	6 ч/25%	Рейтинг-контроль №3

Всего:							72	36	18ч/25%	зачет
1	Этюд головы натурщика на тёмном фоне	4	1-6		24	12	6 ч/25%		Рейтинг-контроль №1	
2	Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	4	7-12		24	12	6 ч/25%		Рейтинг-контроль №2	
3	Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне	4	13-18		24	12	6 ч/25%		Рейтинг-контроль №3	
Всего:					72	36	18ч/25%		Зачет с оценкой	
1	Длительная постановка. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне. Этюд пожилого человека на тёмном фоне.	5	1-6		24	12	6 ч/25%		Рейтинг-контроль №1	
2	Этюд рук натурщика.	5	7-12		24	12	6 ч/25%		Рейтинг-контроль №2	
3	Этюд головы натурщика с плечевым поясом с введением движения рук. Полуфигура одетая. Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.	5	13-18		24	12	6 ч/25%		Рейтинг-контроль №3	
Всего:					72	36	18ч/25%		Экзамен -36 ч	
1	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне. Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.	6	1-6		18	27	4,5 ч/25%		Рейтинг-контроль №1	
2	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Этюд головы натурщика в контражуре.	6	7-12		18	27	4,5 ч/25%		Рейтинг-контроль №2	
3	Этюд (полуфигура одетая) в контражуре.	6	13-18		18	27	4,5 ч/25%		Рейтинг-контроль №3	
Всего:					54	81	13,5/25%		Экзамен -45 ч	
Итого:					378	333	94,5 /25%		Экзамен – 36 ч. Экзамен – 36 ч. Зачёт Зачет с оценкой Экзамен – 36 ч. Экзамен – 45 ч	

Содержание лабораторных занятий по дисциплине «Живопись»

1 курс 1 семестр

- 1. Ведение. Подготовка инструментов и материалов. Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Природа цвета. Спектр. Основные свойства цвета. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков**

Сборка подрамников. Натяжка негрунтованного холста. Проклейка холста. Нанесение грунта.

Цвет в природе и живописи. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Закономерности построения объемной формы цветом.

Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Влияние освещения на восприятие цвета. Явление контраста в природе. Задачи работы отношениями цветов в живописи. Техника акварельной живописи.

Приемы работы акварельными красками.

2. Натюрморт гризайль.

Выполнение натюрморта с учетом 2-х красок. Масло.

3. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне.

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

1 курс 2 семестр

1.Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит –важнейшее средство образного выражения в живописи.

Передача пространства в изображении. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием красных и зеленых оттенков.

Цветовая гамма. Колорит как средство образного выражения в живописи. Закономерности колорита. Целостность живописного изображения. Роль цветных рефлексов в организации живописного изображения.

Передача пространства в изображении. Закономерности воздушной и цветовой перспективы.

Задачи: практически изучить явления цветового контраста; скомпоновать, нарисовать группу предметов в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения, передав объем цветом, взаимовлияние цветов теплых и холодных. (масло)

2.Натюрморт из бытовых предметов на сближенных цветовых отношениях.

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. Этюд головы натурщика.

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

3. Этюд головы натурщика.

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

2 курс 4 семестр

1. Этюд головы натурщика на тёмном фоне

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

2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне

Этюд 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

Этюд 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. Этюд пожилого человека на тёмном фоне.

Этюд 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 природы. (масло)

2. Этюд рук натурщика.

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

3. Этюд 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 природы. 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 природы. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. (масло).

В течении семестра выполняются 5-10 заданий. Формат: 20x25. Материал: бумага, картон, холст, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.

3 курс 6 семестр

1. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне. 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 природы. 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 природы. Определить степень активности воздействия различных элементов композиции. (масло).

В течении семестра выполняются 5-10 заданий. Формат: 20x25. Материал: бумага, картон, холст, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.

2. Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Этюд головы натурщика в контражуре.

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

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

3. Этюд (полуфигура одетая) в контражуре.

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 лабораторных работ (всего 378 часов) приходится 94,5 часа – 25% времени аудиторных занятий.

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

После завершения всех семестровых заданий преподавателями кафедры проводится просмотр созданных студентами живописных произведений. По итогам семестра студенты в 3 семестре сдают зачёт, а 4 семестре сдают зачет с оценкой, а в 1,2,5,6 семестрах сдают экзамены.

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 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 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 курс (1 семестр):

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 на контрастные цвета с преобладанием тёплых оттенков

2. Натюрморт гризайль

3. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне

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
	итога		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 курс (2 семестр):

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 цветовое изображение в живописи.
10. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.

Задания для самостоятельной работы студентов.

1. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием красных и зеленых оттенков.
2. Натюрморт из бытовых предметов на передачу материала.
3. Натюрморт с гипсовой головой

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 предметным миром.	а) цветовой тон б) светлота в) насыщенность	2
4	Какой из этих живописных материалов не растворяется водой?	а) акрил б) акварель в) масло	2
5	Специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи рисования и местом для помещения этюда.	а) кассетница б) мольберт в) этюдник	2
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клеи Б. вода В. Сахар Г. мел Д. эмульгатор Е. мыло Ж. глицерин	2
7	Общая интенсивность светосилы цвета.	а) общий тон б) цветовая гамма в) колорит	2
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
	итога		15

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	2
4	Что относится к основным понятиям техники масляной живописи?	А. живописная фактура Б. алла-прима В. лессировка	2
5	Применим ли термин «исправления» в технологической последовательности работы?	А. да Б. нет В. частично	2
6	Относится ли термин «архитектоника» к основным понятиям техники масляной живописи?	А. да Б. нет	2
7	Относится ли «имприматура» к основной технологической последовательности ведения работы?	А. да Б. нет В. иногда	2
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	1
	итого		15

Рейтинг-контроль 3. Этюд головы натурщика.

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Понимать, что такое общий тон	8
2	Строить картинное пространство тоном	8
3	Уметь пластически переосмыслить учебную постановку	8
4	Уметь грамотно работать с палитрой	6
	Всего	30

Вопросы к зачету 2 курс (3 семестр)

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. Этюд головы натурщика.
3. Этюд 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 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 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
	итога		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 для зачета с оценкой по дисциплине «Живопись» 2 курс (4 семестр)

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 на тёмном фоне
2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне
3. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном 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	а) общий тон	1

	цвета.	б) цветовая гамма в) колорит	
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 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.

1. Этюд пожилого человека на тёмном фоне.

№ 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 экзамену по дисциплине «Живопись» 3 курс (5 семестр)

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. Этюд рук натурщика.
3. 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.

№	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	а) паспарту б) постер в) подрамник	1

	холсте, а так же для большого размера гобеленов и батиков	
	итога	10

Рейтинг-контроль 3.

1. 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 экзамену по дисциплине «Живопись» 3 курс (6 семестр)

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.
2. Этюд головы натурщика в контражуре.
3. Этюд (полуфигура одетая) в контражуре.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Дорощева Ю.Ю., Моисеев А.А. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Дорощева 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. Дорощева, 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:

Русская Галерея 1\2014г. issn 2075-0986

Художник России №8 (338) 2015г.

Художник России №11 (341) 2015г.

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

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.

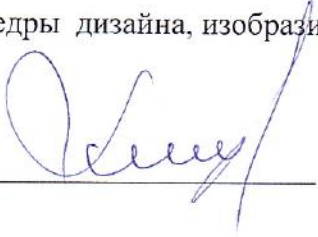
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению Реставрация и профилю подготовки Реставрация станковой живописи

Рабочую программу составил доц. Модоров О.Н.
Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»

А.В. Лукьянов
(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 «Реставрация»

протокол № 1 от 05. 09. 2016 года.

Председатель комиссии _____

 Л.Н. Ульянова

