

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)**

Методические указания
к самостоятельной работе студентов при изучении курса
ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Программа подготовки

Квалификация (степень) выпускника магистр

г. Владимир

2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ, СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	4
2. НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.....	4
3. ЗАДАЧИ КУРСА.....	4
4. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ И ЕГО СТРУКТУРА.....	5
5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕМ И ПОДТЕМ КУРСА.....	6
6. ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.....	7
7. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ.....	8
8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ.....	9
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	9

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Живопись» является важной дисциплиной в учебном процессе будущих дизайнеров. Изучение названной дисциплины способствует развитию творческих способностей обучающихся, их зрительной памяти, наблюдательности, глазомера, пространственного мышления; воспитывает художественный вкус и активное, творческое отношение к окружающей предметной среде.

Выпускники, освоившие программу магистратуры должны быть готовы к художественно-творческой деятельности и созданию визуально-информационных систем, удовлетворяющих утилитарным и духовным потребностям человека в его жизнедеятельности.

Выпускник магистратуры по направлению «Дизайн» должен быть готов решать художественно-творческие задачи, демонстрировать самостоятельное создание художественного образа, демонстрировать навыки композиционного формообразования, различных видов изобразительного искусства; уметь работать с цветом и цветовыми композициями.

Методические указания предназначены для студентов очной формы обучения направления магистратуры 540401.68 «Дизайн».

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ, СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Целями освоения дисциплины «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.

2. НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Для изучения курса живописи студентам необходимо знание основ дисциплин: «Академическая живопись», «Рисунок», «История искусств».

3. ЗАДАЧИ КУРСА

Задачи дисциплины:

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

4. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ И ЕГО СТРУКТУРА

Курс включает в себя изучение следующих тем:

1 семестр

1. Творчество В.Кандинского. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения.

2. Натюрморт из сложноокрашенных предметов.

3. Творчество П. Сезанна. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

4. Натюрморт из пяти предметов, ограниченных тремя основными цветами и их оттенками.

5. Творчество А. Матисса. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

6. Натюрморт. Обобщение предмета до абстрактных цветовых пятен.

2 семестр

1. Творчество Д. Моранди. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения.

2. Натюрморт предметов, сближенных по цвету, но тонально контрастных.

3. Творчество Д. Штеренберга. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

4. Натюрморт – композиция с включением части интерьера.

5. Творческий натюрморт. Композиция в духе изученных принципов и приемов работы любого из художников – мастеров живописи XX века.

Курс изучается в форме лабораторных занятий (4 час/нед). Лабораторные занятия проводятся в виде моделирования производственных процессов и ситуаций, опросов, мозговых штурмов, развернутых бесед, докладов, рефератов, эссе, семинаров-диспутов, круглых столов.

В рамках изучения каждой темы предусматривается выполнение практической работы, по которой сдается и защищается отчет, а также и самостоятельная подготовка студентов, которые выполняют индивидуальные задания, в конце первого семестра сдают зачет с оценкой, в конце второго семестра - экзамен.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕМ И ПОДТЕМ КУРСА

1 семестр

1. Творчество В.Кандинского Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения.

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

2. Натюрморт из сложноокрашенных предметов.

Плоскостная композиция (натюрморт, пейзаж) из цветowych пятен – первого элемента в живописи (восприятие реальности как системы цветowych пятен). Выполнение работы, игнорируя формы и очертания предметов. Расположение пятна, цвета на листе в соответствии с их фактическим расположением в пространстве, но композиционно осмысленно.

3. Творчество П. Сезанна. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

4. Натюрморт из пяти предметов, ограниченных тремя основными цветами и их оттенками.

Количество предметов ограничено тремя основными цветами и их оттенками (изображение реальности как пространственно-живописной структуры).

5. Творчество А. Матисса. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

Выполнение упражнений на знакомство создания сложной живописной поверхности (на розовый грунт накладывается зеленый цвет с пробелами по силе тона равный розовому, создавая гармоничное созвучие двух цветов).

6. Натюрморт. Обобщение предмета до абстрактных цветowych пятен.

Выполнение натюрморта в основе которого три основных цвета. Использование навыка послонных цветowych поверхностей.

2 семестр

1. Творчество Д. Моранди. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения.

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

2. Натюрморт предметов, сближенных по цвету, но тонально контрастных.

Натюрморт из пяти или больше предметов. Предметы сближены по цвету, но тонально контрастны. Выполнение работы одним сложным колером в разном тональном диапазоне. Передача тональной и колористической целостности.

3. Творчество Д. Штеренберга. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

4. Натюрморт – композиция с включением части интерьера.

Натюрморт–композиция из тех взаимосвязанных по смыслу предметов, выразительной формы и разной по характеру фактурной поверхности (гладкой, блестящей, шероховатой) с включением части интерьера. Передача ощущения материальности и структуры изображаемых вещей.

5. Творческий натюрморт. Композиция в духе изученных принципов и приемов работы любого из художников – мастеров живописи XX века.

Выполнение творческого натюрморта с применением методов и техники мастеров живописи XX века.

6. ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

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, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

1 семестр

Рейтинг-контроль 1. Обобщенная копия фрагмента работы В.Кандинского, содержащая основные наиболее заметные пятна:

- большое пятно;
- мелкие пятна;
- композиционные пустоты.

Рейтинг-контроль 2. Сделать две копии укрупненных фрагментов работ П. Сезанна – натюрморта и пейзажа, сравнивая их живописные особенности.

Рейтинг-контроль 3. Сделать копию работы Матисса «Красные рыбы». Определить структуру живописного полотна, основных цветов, соотношения и композиции цветовых пятен, передача легкости, «наивности» изображения.

2 семестр

Рейтинг-контроль 1.

Выполнить копию с работы Моранди. Задачей этой работы является композиционное расположение пятен света и тени на плоскости формата. Работу проводить в три этапа: обобщенное пятно собственных и падающих теней;

- тон самих предметов;

- падающие тени.

Рейтинг-контроль 2.

Выполнить копию с натюрморта Д. Штеренберга. Обратить внимание на технику мастера, использовать его приемы и метод для достижения ощущения материальности и структуры изображаемых вещей.

Рейтинг-контроль 3.

Провести письменный анализ итогов выполнения творческого задания обучающихся. Дать критический анализ. Оценить в работах студентов уровень и степень освоения изученных принципов, методов работы и техники мастеров. Выявить достоинства и недостатки творческих работ.

7. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

Вопросы к экзамену 2 семестра:

1. Понятие нюанса.
2. Понятие контраста.
3. Понятие насыщенности.
4. Понятие ритмической организации плоскости
5. Композиционный центр – понятие доминанты.
6. Роль цветового и светового контрастов в композиции.
7. Классификация цветовых гармоний.
8. Понятие «колорит».
9. Понятие цветового контраста (одновременный, последовательный, пограничный).
10. Схемы композиционной организации плоскости.
11. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.
12. Виды построения перспектив.
13. Способы организации пространства.
14. Понятие «среда» в живописи.

8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Вопросы к зачету 1 семестра

1. Свет и цвет в живописи.
2. Классификация цветовых гармоний.
3. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
4. Светлота и тон в живописи.
5. Теплые и холодные цвета, их свойства.
6. Тональные и цветотональные отношения.
7. Локальные и предметные цвета.
8. Способы смешения красок.
9. Пространственные свойства цвета.
10. Фактура красочного слоя.
11. Взаимодополнительные цвета (способы их использования в живописи).
12. Декоративность и колоризм в живописи.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная литература:

1. Азенбарт Барбара Полный курс акварели для начинающих и студентов художественных вузов – М.: Издательство АСТ, 2004 – 64 с.
2. Виннер А.В. Материалы масляной живописи. – М.: Сварог и К, 2000. -480 с. - ISBN 5-93070-023-0.
3. Ермолаев А. Основы пластической культура архитектора-дизайнера/ А. Ермолаев, Т. Шулика, М.Соколова. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2005. – 464 с. - ISBN 5-9647-0069-1.
4. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности»/Н.П. Бесчастнов и др. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 223 с., 32 с.: ил.
ISBN 978-5-691-00475-9
5. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил.

б) дополнительная литература:

6. Киплик Д.И., Техника живописи. – М.: «Сварог и К», 2002. - ISBN 5-93070-014-1

7. Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.1-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 544с.

8. Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.2-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 512с.

9. Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.3-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 512с.

10. Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.4-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 448с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

www.lca-moscow.ru

www.artnow.ru

Составитель:

Негодаев Ю.Ю. – член ПСХ России, доц. кафедры Дизайна и ТГ

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 18 декабря 2014 г., протокол №5, заведующий кафедрой проф. Михеева Е.П. _____

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической комиссии направления 54.04.01 «Дизайн» 23 декабря 2014 г., протокол №6

Председатель комиссии проф. Л.Н. Ульянова _____