

Министерство науки и высшего образования 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. Папфилов
« 11 » 09 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая живопись

Направление подготовки Реставрация 54.04.04
Программа подготовки Реставрация станковой живописи
Уровень высшего образования магистратура
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	3, 108			72	9	экзамен, 27 ч.
2	4, 144			72	72	Зачёт с оценкой
ИТОГО	7, 252			144	81	экзамен, 27ч. зачёт

Владимир, 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая живопись – одна из важнейших учебных дисциплин в системе подготовки преподавателя изобразительного искусства. **Цель** курса – дать профессиональные знания и навыки будущему художнику-педагогу, развить его творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия живописью развивают у обучающихся 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 живописи, 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» входит в вариативную часть подготовки магистров направления «Реставрация» и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины «Академическая 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 монументальной живописи», «Основы производственного мастерства». Дисциплина «Живопись» имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, для формирования эстетического вкуса, для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

В основу изучения дисциплины положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки магистров.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие компетенции:

1	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне. наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.	1	1-6			24	3	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Этуд головы натурщика в контражуре.	1	7-12			24	3	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Этуд (полуфигура одетая) в контражуре.	1	13-18			24	3	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО:					72	9	36 ч/50%	Экзамен 27 ч
4	Особенности работы над живописью фигуры человека. Передача в живописи различной фактуры материалов изображаемых предметов. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Этуд фигуры.	2	1-6			24	24	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
5	Задачи целостного решения живописного изображения. Роль передачи характера освещения, показа бликов для изображения фактуры материалов изображаемых предметов. Этуд одетой фигуры в интерьере.	2	7-12			24	24	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №2
6	Этуды фигуры человека в разных условиях освещения.	2	13-18			24	24	12 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	ВСЕГО:					72	72	36 /50%	Зачёт с оценкой
ИТОГО:						144	81	72 ч/50%	Экзамен 27 ч Зачёт с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки магистров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) При использовании мультимедийного проектора для показа презентаций на лабораторных занятиях.
- 2) Демонстрация методических наглядных пособий.
- 3) При проведении разбора конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 72 часа) приходится 50 % времени аудиторных занятий.

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

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является рейтинг-контроль. Всего по дисциплине в каждом семестре проводится по 3 рейтинг-контроля.

1 семестр

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	2
4	Чем закрепляют рисунки?	А. молоком Б. водой В. фиксативом	2
5	Чем лучше закреплять настель?	А. молоком Б. фиксативом В. Покрывным лаком	2
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клей Б. вода В. Сахар Г. мел Д. эмульгатор Е. мыло Ж. глицерин	2
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	2
	итого		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	1
8	Что такое имприматура?	А. цветной грунт Б. тонировка	2
	итого		15

Рейтинг-контроль 3.

Этюд фигуры человека.

Промежуточная аттестация – экзамен.

Вопросы к экзамену

1. Понятие «живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
2. Цветовая гамма. Колорит.
3. Палитра художника. Ее изобразительные возможности. Смещение 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, оттенков, нюанс. Полутон.
12. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
13. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
14. Предметный цвет.
15. Тональные отношения в природе и картине. Значение тона в реалистической живописи. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.
16. Влияние освещения на цветное изображение в живописи.
17. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
18. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
19. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
20. Передача пространства в живописном произведении.
21. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
22. Особенности композиционного решения при учебной работе над живописью головы человека.
23. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
24. Учебные задачи, решаемые при работе над живописью фигуры человека.
25. Решение основных учебных задач в тематическом портрете.
26. Различия технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
27. Различия композиционных решений в творческом портрете.
28. Собственные и несобственные качества цвета. Символика цвета.
29. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
30. Закономерности колорита и его зависимость от времени суток, времени года, погоды.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает закрепление, углубление и расширение по изучаемым темам, рассмотрение теоретических вопросов для подготовки к рейтинг-контролю и экзамену.

Вопросы и 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.
- Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и периодики.

2 семестр

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	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	Объемно-пластические особенности предмета.	а) форма б) торс в) фас	2
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	2
	итого		15

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	а) кроющая способность б) подчеркивание в) лессировка	2

	полностью покрыть поверхность		
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	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	2
	итого		15

Рейтинг-контроль 3.

1.Эпюд фигуры человека.

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой

Вопросы к зачёту 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.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает закрепление, углубление и расширение знаний по изучаемым темам, рассмотрение теоретических вопросов для подготовки к рейтинг-контролю и зачету с оценкой.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Этюд фигуры человека в разных условиях освещения.
2. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и периодики.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. 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. **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 «Академическая живопись» используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской: мольберты по количеству обучающихся; стулья по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; натюрмортные столы, подиумы; учебно-методические наглядные пособия; шкафы для хранения работ; натурный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

Художественные материалы (краски, кисти, холст и т.д.) студенты приобретают самостоятельно.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.04.04 «Реставрация» и программе «Реставрация станковой живописи».

Рабочую программу составили:

к.п.н., доцент Кошелева Л.А. Л.А. Кошелева

доцент Модоров О.Н. О.Н. Модоров

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»
А.В. Лукьянов А.В. Лукьянов
(место, работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР.

Протокол № 1 от 04.09.2018 года.

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

(ФИО, подпись)

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

Протокол № 1 от 11.09.2018 года.

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)