

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. Панфилов
« 28 » _____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»**

Направление подготовки – **54.04.04 «Реставрация»**

Программа подготовки - **Реставрация станковой живописи**

Уровень высшего образования - **магистратура**

Форма обучения - **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
1	3/108			72	9	Экзамен, 27
2	4/144			72	36	Экзамен, 36
Итого	7/252			144	45	Экзамен, 63

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – дать художественные знания и навыки будущему дизайнеру, 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

Пререквизиты дисциплины: Рисунок, Живопись.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	частичный	Знать: методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты своей работы. Уметь: - писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками. Владеть: современными технологиями, - навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые решения	частичный	Знать: методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты своей работы Уметь: применять методы анализа вариантов нестандартных живописных решений, разработки и поиска компромиссных решений Владеть: методами поиска вариантов нестандартных живописных решений, разработки и поиска компромиссных решений
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	частичный	Знать: историю развития искусства живописи и ее теоретические основы 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)
ПК-2 способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры	частичный	Знать: современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью Уметь: писать реальные и представленные объекты любым живописным материалом Владеть: способами определения инновационных живописных решений, способностью создавать компромиссные решения

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы			
1	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне. Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.	1	1-6			24	3	12/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Длительная постановка. Поясной портрет с руками на цветном фоне, с преобладанием тёплых оттенков. Этюд головы натурщика в контражуре.	1	7-12			24	3	12/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Этюд (полуфигура одетая) в контражуре.	1	13-18			24	3	12/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:						72	9	36/50%	Экзамен, 27
1	Особенности работы над живописью фигуры человека. Передача в живописи различной фактуры материалов изображаемых предметов. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Этюд фигуры.	2	1-6			24	12	12/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Задачи целостного решения живописного изображения. Роль передачи характера освещения, показа бликов для изображения фактуры материалов изображаемых предметов. Этюд одетой фигуры в интерьере.	2	7-12			24	12	12/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Этюды фигуры человека в разных условиях освещения.	2	13-18			24	12	12/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						72	36	36/50%	Экзамен, 36
Наличие в дисциплине КП/КР						-			
Итого по дисциплине						144	45	72/50%	Экзамен, 53

Содержание лабораторных работ по дисциплине 1 Семестр

Тема 1.1 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 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).

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

Тема 1.2 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 натуры. (масло).

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

Этюд (полуфигура одетая) в контражуре.

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

2 семестр

Тема 2.1 Особенности работы над живописью фигуры человека. Передача в живописи различной фактуры материалов изображаемых предметов.

Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Этюд фигуры.

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

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

Задачи целостного решения живописного изображения. Роль передачи характера освещения, показа бликов для изображения фактуры материалов изображаемых предметов.

Тема 2.2 Этюд одетой фигуры в интерьере.

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

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

4. Этюды фигуры человека в разных условиях освещения.

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «академическая живопись» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема № 1.1, 1.2);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема № 1.2, 2.2, 2.1);*

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

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 пастель?	А. молоком Б. фиксативом В. Покрывным лаком	2
6	Какие материалы применяются при изготовлении грунтов?	А. клеи 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	А. кедровым	2

	написанную маслом?	Б. акрил-фисташковым В. колонковые	
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
	итога		15

Рейтинг-контроль 3. Этюд фигуры человека.

Вопросы к экзамену

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.
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. Различие 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

Наброски в цвете головы натурщика с введением движения рук.

Этюд головы натурщика в контражуре.

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
	итога		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 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	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.

Этюд фигуры человека.

Вопросы к экзамену

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.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература			
1. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС	2014	10	
2. Ермаков, Г. И. Пленэр : учебное пособие для вузов по специальности 050602.65 (030800) - Изобразительное искусство / Г. И. Ермаков .— Москва : Прометей	2013	10	
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	10	
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	10	
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	10	
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	10	

7.2. Периодические издания

1. Русская Галерея 1\2014г. issn 2075-0986
2. Художник России №8 (338) 2015г.

3. Художник России №11 (341) 2015г.

7.3. Интернет-ресурсы

1. cosmograph.ru > culture\kiplik-texnika-zhivopisi\
2. madrace.ru > tehniki – izobrazitelnogo..... masterov – 2
3. restorer.com.ua
4. xudogniku.narod.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий *лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.*

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.

Рабочую программу составил _____ Модоров О.Н.
Рецензент
(представитель работодателя) _____ Лукьянов А.В.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР
Протокол № 9 от 7.05.19 года
Заведующий кафедрой _____ Е.П. Михеева
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления «Реставрация»
Протокол № 5 от 28.06.19 года
Председатель комиссии _____ Михеева Е.П.
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

образовательной программы направления подготовки 54.04.04 «Реставрация», направленность:
магистратура

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Зав. кафедрой _____ / _____
Подпись *ФИО*