

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич Автономная некоммерческая организация высшего образования
Должность: Ректор «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»
Дата подписания: 25.07.2022 15:16:21
Уникальный программный ключ:
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая живопись

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Дизайн костюма

2022 г.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «Академическая живопись» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 14 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел 1. Овладение методами академической живописи

Тема 1.1. Натюрморт из предметов чётких и ясных по форме в технике гризайль.

Натюрморт с ясным боковым освещением. Предметы в натюрморте с матовой поверхностью различающиеся друг от друга по тону и чёткие по силуэту на нейтральном фоне.

Композиция натюрморта строится на тональных силуэтах. Закрепление знаний о роли тональности в живописи и об особенностях передачи освещения разных поверхностей.

Тема 1.2. Натюрморт из предметов чётких и ясных по форме в цвете.

Предыдущий натюрморт из предметов чётких и ясных по форме (Тема 1.1) в этом задании выполняется в цвете. Закрепление навыков видения тональности цвета. Гармоничное цветовое решение постановки. Совершенствование техники живописи при написании несложного натюрморта.

Тема 1.3. Этюд драпировки.

Выполняется этюд драпировки, сдержанной по цвету, без декоративных элементов при боковом освещении. Задача - живописное изображение складок (сборок), а также фактуры ткани. Закрепление знаний об основах изобразительной грамоты.

Тема 1.4. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету.

Работа над этим заданием развивает способность восприятия цвета и его оттенков. Нахождение отличия одного цвета от другого в ряду одной группы цветов – тёплой и холодной.

Тема 1.5. Натюрморт из предметов и драпировок, контрастных по цвету.

Средствами живописи в данном задании необходимо гармонизировать контрастные по своей природе цвета и сгруппировать их так, чтобы они составляли собой цельную композицию. Работа над цветовой композицией на основе форэскизов.

Тема 1.6. Натюрморт с черепом человека или животного.

Изучение конструкции и пластики черепа. Лепка формы цветом без потери больших цветовых отношений. Цвет рассматривается как предметный, так и обусловленный влиянием окружающей среды.

Раздел 2. Создание живописных композиций

Тема 2.1. Сложный тематический натюрморт из предметов быта с ярко выраженной материальностью.

Выразительное композиционное решение натюрморта. Закрепление навыка последовательного ведения работы на примере сложного натюрморта. Передача материальности предметов посредством передачи общего тонового и цветового состояния.

Тема 2.2. Натюрморт с гипсовой головой.

Цельность колористического и тонального изображения и выделение композиционного центра. Детальная проработка формы средствами живописи. Для постановок выбираются головы с чёткими, ясными чертами лица.

Тема 2.3. Натюрморт из белых предметов и драпировок. «Белый натюрморт».

Это длительный этюд, который выполняется с соблюдением этапов длительного этюда, с использованием соответствующих инструментов и материалов, и техник живописи. В этом задании важно нахождение цветовых характеристик светлых предметов через рефлексы, а также через определение цветового изображения.

Тема 2.4. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.

Изображение натюрморта, состоящего из крупных предметов, разнообразных по форме и материалу, цвету и фактуре. Цельность композиции при многоплановости постановки. Колористическая передача пространства и объёма в натюрморте. Метод творческой интерпретации природы делает возможным преднамеренный отказ от деталей натурной постановки и выявлении других существенных качеств (орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами ограниченной палитры, силуэт форм и другие качества).

Тема 2.5. Сложный декоративный натюрморт из предметов и множества драпировок, на основе контраста.

Виды и способы стилизации форм на основе натюрморта. Построение декоративной композиции. Выявление главного и второстепенного в композиции натюрморта. Изучение приёмов изображения узорных драпировок и орнаментов на предметах.

Тема 2.6. Городской пейзаж.

Длительный пейзаж на основе предварительных композиционно решённых этюдов и эскизов. Разработка планов, выявление глубины пространства, нахождение взаимосвязей деталей между собой и их соотношение к целому. Важным этапом работы над пейзажем является поиск выразительных средств для раскрытия художественного образа. Образность – важный принцип композиционно-художественного формообразования, он отражает чёткое и глубокое раскрытие в композиции определённой художественной идеи.

Тема 2.7. Этюд гипсовой головы на светлом фоне.

Изображение гипсовой головы на нейтральном фоне при боковом освещении. Последовательность ведения живописной работы. Передача большой формы. Проработка деталей с учётом большой формы головы. Передача материальности. Создание гармоничного целостного живописного изображения.

Тема 2.8. Натюрморт с гипсовым бюстом.

Компоновка тональных силуэтов. Последовательность ведения живописной работы. Влияние цвета окружения на белый предмет. Проработка деталей с учётом большой формы головы. Пластическая завершённость формы, достижение ее художественной выразительности. Несмотря на стилизацию и декоративность выполнения задания, живописная работа должна оставаться целостной для восприятия.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Практические занятия

Раздел 1. Овладение методами академической живописи

Тема 1.1 Натюрморт из предметов чётких и ясных по форме в технике гризайль.

Цель. Одним цветом передать объёмную форму окрашенных предметов на нейтральном фоне в технике гризайль.

Основные задачи. Первая задача – композиционная, нахождение ритма тональных пятен в натюрморте. Вторая задача – получение проработанного тоном изображения, представляющего собой гармоничный по тону натюрморт.

Методические рекомендации. Композиционное решение натюрморта. Необходим точный рисунок под живопись. Применить знания о законах построения предметов, соблюсти пропорции как внутри предметов, так и частей натюрморта между собой. Нахождение правильных тональных отношений в натюрморте.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 1.2. Натюрморт из предметов чётких и ясных по форме в цвете. (Предыдущий натюрморт (Тема 1) в цвете).

Цель. Изучение законов построения реалистической формы цветом.

Основные задачи. Совершенствование техники живописи при написании несложного натюрморта. Проследить изменение локального цвета предмета, в зависимости от освещения.

Методические рекомендации. Необходимо ограничиться небольшим набором красок. Ограниченная палитра создаёт условия, при которых необходимо искать нужные цвета путём смешения, а не брать готовые краски. Большую трудность на первых порах составляет проблема получения сложных, составных цветов. Важно определить не только цветовой оттенок, но и его светлоту. Нахождение локального цвета предмета, а также необходимо увидеть оттенки этого цвета в световой части, в полутоне, в теневой части.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 1.3. Этюд драпировки.

Цель. Средствами живописи изобразить драпировку, с учётом ее положения в пространстве.

Основные задачи. Лепка формы складок и передача фактуры (текстуры) ткани.

Методические рекомендации: Главная особенность драпировок состоит в том, что составляющие их складки целиком подчиняются форме того предмета, на котором они лежат. Складки подчёркивают предмет, который они драпируют. Поэтому при работе над этюдом драпировки прежде всего надо уяснить характер рисунка складок. Кроме рисунка складок, ткани отличаются друг от друга фактурой материала, что имеет важное значение в выборе технических приёмов живописи.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 1.4. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, выполняемый ограниченной палитрой.

Цель. Написать натюрморт на сближенную (холодную либо тёплую) цветовую гамму.

Основные задачи. Понять и передать в живописной работе тонкие цветовые различия, используя выбранную технику (акварель, гуашь, темпера).

Методические рекомендации. Сложность этого задания состоит в восприятии и изображении двух или нескольких цветов, близких по своему цветовому тону. Приступая к выполнению задания необходимо выяснить к какой палитре (тёплой или холодной) относится цветовая гамма натюрморта; проследить влияние цвета окружения на цвет предмета. Сравнение близких цветов между собой выявит их разницу и позволит более точно передать их оттенки.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 1.5. Натюрморт из предметов и драпировок, контрастных по цвету.

Цель. Объединить и гармонизировать контрастные по цвету предметы в натюрморте между собой.

Основные задачи. Установление гармоничного колористического единства между контрастными по цветовой характеристике предметами, изучение рефлексной взаимосвязи между ними.

Методические рекомендации. Контрастные цвета необходимо гармонизировать через взаимодополнительные (цвета противоположные в цветовом круге). Необходимо выполнить серию форэскизов с целью нахождения наиболее удачного цветового решения натюрморта. При составлении надо сделать так, чтобы один цвет или группа цветов одного тона (тёплого или холодного) была основной, ведущей, как по количеству предметов, так и по пространственному размещению. Другая (противоположная) часть должна составлять дополнение главному и своим пятном, и расположением создать равновесие в композиции натюрморта. Важно проследить рефлексную связь между ними.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 1.6. Натюрморт с черепом человека или животного.

Цель. Композиционно-ритмическая организация листа. Выдержать определённый колористический строй постановки.

Основные задачи. Соблюдение строгой методической последовательности перехода от одного этапа работы к другому. Решение задач длительного этюда с использованием соответствующих инструментов и материалов (техник живописи).

Методические рекомендации. Несмотря на сложность постановки, прорабатывая детали надо не упускать их виду общее состояние предметов в натюрморте, сравнивая их по светлоте, цвету и насыщенности цвета, постепенно усиливая тона. При этом надо стараться смотреть на предметы не поочерёдно, а на всю их группу в целом. Цельность восприятия позволит правильно определить отношения.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Раздел 2. Создание живописных композиций

Тема 2.1. Сложный тематический натюрморт из предметов быта с ярко выраженной материальностью.

Цель. Выявление материальности предметов средствами живописи.

Основные задачи. Соблюдение последовательности ведения работы. Передача материальности предметов посредством цветотональных отношений. Организация картинной плоскости, сравнение предметов различной фактуры. Передача пластики форм, анализ сложной формы; передача общего объём.

Методические рекомендации. Изучение способов изображения предметов различной материальности. Выявление особенности фактуры и текстуры предметов. Различия в написании предметов из стекла, дерева, металла, керамики, гипса, а также приёмы визуализации драпировок с различной фактурой. Это возможно при соблюдении принципов отражения света от разных предметов. Необходимо внимательно следить за контрастом света и тени, за особенностью изображения рефлексов на предметах с разной фактурой. Сложность задания состоит в сохранении композиционной цельности и одновременной передачи материальности предметов.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 2.2. Натюрморт с гипсовой головой.

Цель. Живописное единство натюрморта при детальной проработке формы гипсовой головы.

Основные задачи. Обратит пристальное внимание на роль рисунка в создании живописной работы. Этюд должен продемонстрировать комплекс полученных знаний: понятие о колорите, теплохолодности цветов, влиянии цветов друг на друга, целостности изображения, способы построения пространства и т.д. Работа должна продемонстрировать владение техникой гуаши или акварели.

Методические рекомендации. Гипсовая голова активно вбирает в себя цветовые рефлексы от окружающих ее разноокрашенных драпировок и предметов, что позволяет решать проблемы цветового взаимоотношения формы гипсовой головы человека и окружающей среды. Лепка формы головы средствами живописи с учётом влияния окружающего ее пространства.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 2.3. Натюрморт из белых предметов и драпировок. «Белый натюрморт».

Цель. Расширение диапазона технических навыков работы в разных материалах (гуашь, акварель, акрил).

Основные задачи. Найти варианты живописного решения «Белого» пространства (предметы, фактуры, грубые ткани, стекло, бумага, калька, гипс, различные конструкции белого цвета).

Методические рекомендации. Данная постановка является вариантом натюрморта из предметов, сближенных по цвету. Но задача усложняется, так как эти цвета не имеют ярко выраженной цветности и решаются почти на серых, слегка подкрашенных оттенках. Тональный строй натюрморта потребует тонких проработок формы и пространства.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 2.4. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.

Цель. Изображение предметов в пространстве. Трактовка цветом крупных объёмов.

Основные задачи. Цельность композиции при многоплановости постановки. Колористическая передача пространства и объёма в натюрморте.

Методические рекомендации. Изучение особенностей постановки методом работы с натуры: наброски, этюды, поиск композиционного решения и стиля по авторской задумке. Натюрморт составляется из конкретных предметов, расположенных в поле зрения. Стилизация и формообразование определяются мерой организации пространства. Работа ведётся в ограниченном цветовом и тональном диапазоне. Натюрморт решается более цельно, без детальной проработки мелких частей.

Материалы: бумага А2, А1, гуашь, темпера, акрил.

Тема 2.5. Сложный декоративный натюрморт из предметов и множества драпировок, на основе контраста.

Цель. Построение декоративной композиции. Изучение видов и способов стилизации форм на основе натюрморта.

Основные задачи. Интерпретация натурной постановки. Трансформация трёхмерного реального мира в двухмерные плоскостные композиции. Стилизация формы предметов, складок драпировок.

Методические рекомендации. В отличие от академического натюрморта, декоративный натюрморт требует иного подхода. Связь цветового решения с темой натурной постановки.

Построение декоративной композиции. Выявление главного и второстепенного в композиции натюрморта. Плоскостное изображение.

Материалы: бумага А2, А1, гуашь, темпера, акрил.

Тема 2.6. Городской пейзаж.

Цель. Композиционное решение длительного городского пейзажа.

Основные задачи. Выбор мотива. Перспективное и колористическое построение пейзажа. Влияние освещения на восприятие цвета, передача конкретного состояния природы.

Методические рекомендации. Самостоятельный выбор мотива. Выполнение краткосрочных эскизов с целью нахождения выразительного композиционного решения. Передача состояния в природе: чёткость силуэтов и освещения в солнечный день, мягкость, сближенность цветовых тонов в пасмурную погоду. Для появления в работе ощущения воздушной среды, необходимо определить цветовое и тоновое различия в написании первого и последующих планов. Проследить за соответствием цвета, тона, формообразования, композиционного решения авторскому замыслу, но с упором на работу с натуры.

Материалы: бумага А2, акварель (гуашь).

Тема 2.7. Этюд гипсовой головы на светлом фоне.

Цель. Освоение объёмно-пространственного живописного изображения головы и ее частей.

Основные задачи. Изучить закономерности построения объёмной формы цветом В задачи данной работы входит овладение навыками передачи объёма с учётом цветовых тоновых и пространственных условий, в которых находится гипсовая голова.

Методические рекомендации. Изображение гипсовой головы станет хорошим продолжением дисциплины «Академический рисунок». При схожести начального построения головы наблюдается большая разница получения изображения в процессе работы красками: техника моделировки объёмов и передачи тонов в живописи основана на других принципах и последовательности изучению которых посвящено данное задание.

Материалы: бумага А2, гуашь, темпера, акрил.

Тема 2.8. Натюрморт с гипсовым бюстом.

Цель. Моделировка объёмной формы, расположенной в пространстве.

Основные задачи. Единство композиционного решения, общего тонового и цветового состояния постановки.

Методические рекомендации. Натюрморт с гипсовыми моделями выделен в отдельную тему. Гипсовые модели требуют более тщательного построения и прорисовки деталей карандашом, особенно в процессе обучения. В отличие от построения гипсовых моделей изображение прочих предметов, вид которых можно исказить или ошибиться в пропорциях, например, неточно изобразить форму яблока, бутылки, складки тканей или неточно расположить цветы в букете, не приведёт к явному искажению образа предмета и не повлияет на общий вид постановки. В задачи данной лабораторной работы входит: нахождение и передача материальности, компоновка тональных силуэтов, влияние цвета окружения на белый предмет, моделировка цветом крупной формы.

Материалы: бумага А2, А1, гуашь, темпера, акрил.

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие «Живопись». Ее цели и задачи.
2. Палитра художника и ее изобразительные возможности.
3. Основные свойства цвета и их применение в живописи.
4. Воздушная (цветовая) перспектива.
5. Цветовая гамма. Цветовая гармония.
6. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения.
7. Учебные и творческие задачи в живописи.
8. Технология и техника акварельной живописи.
9. Технология и техника живописи гуашью.
10. Технология и техника живописи темперой.
11. Технология и техника живописи пастелью.
12. Технология и техника живописи акриловыми красками.
13. Задачи, решаемые в учебном этюде.

14. Особенности живописи натюрморта.
15. Особенности живописи пейзажа.
16. Выбор точки зрения и формата в живописи.
17. Живописные наброски: способы, характер, специфика.
18. Особенности изображения объёмной головы в живописи.
19. Последовательность работы над живописью гипсовой головы.
20. Роль рисунка в создании живописной работы.
21. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой.
22. Закономерности построения объёмной формы цветом.
23. Насыщенность цвета. От чего зависит.
24. Влияние освещения на восприятие цвета.
25. Явление контраста. Контрасты цветовые и тоновые.
26. Палитра художника и ее изобразительные возможности.
27. Смешение красок. Основные и производные цвета.
28. Основные и дополнительные цвета в живописи.
29. Тёплые и холодные цвета в живописи.
30. Какая живопись называется декоративной?
31. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
32. Какая живопись называется реалистической?
33. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
34. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?
35. Какое решение называется орнаментально– декоративным?
36. Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?
37. Как найти композиционный центр натюрморта?
38. Какие задачи решаются в набросках одетой фигуры?
39. Жанр натюрморта в изобразительном искусстве.
40. Виды натюрмортов по живописи.
41. Учебный натюрморт в живописи, его цели и задачи.
42. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность.
43. Последовательность выполнения живописи натюрморта с натуры.
44. Пространство, плановость и их значение в создании живописного натюрморта.
45. Закон цветовых отношений и его роль в построении цветового строя живописного изображения.
46. Роль интерьера в художественном произведении, особенности его тонального и цветового изображения.
47. Значение краткосрочных этюдов при выполнении живописи фигуры с натуры.

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2).

Код и формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	Знает: профессиональную терминологию живописи; теорию и основные характеристики света и цвета принятую в академической живописи, технологию живописи и живописных материалов; методы наглядного изображения и моделирования формы и пространства живописными средствами; законы восприятия цветовой композиции.
	Умеет: писать с натуры, по представлению объекты окружающей действительности акварельными, темперными, акриловыми красками и гуашью; использовать средства академического рисунка и живописи для реализации художественно – творческого замысла использовать типологию цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности; организовать самостоятельный творческий процесс; квалифицированно использовать знания и навыки живописной работы в области дизайна.
	Владеет: навыками работы живописными материалами; навыками проявлять свои живописные способности в профессиональной сфере: методами изобразительного языка академической живописи, приемами колористики, навыками саморазвития и повышения квалификации, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

6.2. Перечень оценочных материалов

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости

Темы творческих заданий

- Тема 1 Бытовой натюрморт.
- Тема 2 Краткосрочный этюд натюрморта из 3 предметов.
- Тема 3 Натюрморт в интерьере.
- Тема 4 Копия интерьера с картин известных мастеров - живописцев.
- Тема 5 Этюды пейзажа.
- Тема 6 Этюд гипсовой маски на нейтральном фоне.
- Тема 7 Цветовые наброски фигуры человека.
- Тема 8 Разработка эскизов по заданиям стилизации.
- Тема 9 Автопортрет.

Текущий контроль предполагает:

- проверку уровня самостоятельной подготовки студентом индивидуального практического задания;
- консультации и опросы по основным моментам изучаемой темы.
- просмотр и обсуждение каждого самостоятельного задания преподавателем.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация предусматривает:

- выставка – просмотр, анализ и обсуждение самостоятельных заданий.

Аттестация проходит по окончании семестра в виде коллегиального просмотра, во время которого студенты выставляют учебные и творческие работы, выполненные в запланированном объеме учебных часов. До просмотра допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ).

Промежуточная аттестация по курсу – зачёт с оценкой (1 – 5 семестры), экзамен (6 семестр).

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Код и формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ОПК-2 владение основами академической живописи,	Знает: профессиональную терминологию живописи; теорию и основные характеристики света и	Список вопросов: 1. Понятие «Живопись». Ее цели и задачи. 2. Палитра художника и ее

<p>приёмами работы с цветом и цветовыми композициями</p>	<p>цвета принятую в академической живописи, технологию живописи и живописных материалов; методы наглядного изображения и моделирования формы и пространства живописными средствами; законы восприятия цветовой композиции.</p>	<p>изобразительные возможности.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Основные свойства цвета и их применение в живописи. 4. Воздушная (цветовая) перспектива. 5. Цветовая гамма. Цветовая гармония. 6. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения. 7. Учебные и творческие задачи в живописи. 8. Технология и техника акварельной живописи. 9. Технология и техника живописи гуашью. 10. Технология и техника живописи темперой. 11. Технология и техника живописи пастелью. 12. Технология и техника живописи акриловыми красками. 13. Задачи, решаемые в учебном этюде. 14. Особенности живописи натюрморта. 15. Особенности живописи пейзажа. 16. Выбор точки зрения и формата в живописи. 17. Живописные наброски: способы, характер, специфика. 18. Особенности изображения объёмной головы в живописи. 19. Последовательность работы над живописью гипсовой головы. 20. Роль рисунка в создании живописной работы. 21. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной среды. 22. Закономерности построения объёмной формы цветом. 23. Насыщенность цвета. От чего зависит. 24. Влияние освещения на восприятие цвета. 25. Явление контраста. Контрасты цветовые и тоновые. 26. Палитра художника и ее изобразительные возможности. 27. Смешение красок. Основные и производные цвета. 28. Основные и дополнительные цвета в живописи. 29. Тёплые и холодные цвета в
--	--	---

		<p>живописи.</p> <p>30. Какая живопись называется декоративной?</p> <p>31. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?</p> <p>32. Какая живопись называется реалистической?</p> <p>33. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?</p> <p>34. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?</p> <p>35. Какое решение называется орнаментально– декоративным?</p> <p>36. Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?</p> <p>37. Как найти композиционный центр натюрморта?</p> <p>38. Какие задачи решаются в набросках одетой фигуры?</p> <p>39. Жанр натюрморта в изобразительном искусстве.</p> <p>40. Виды натюрмортов по живописи.</p> <p>41. Учебный натюрморт в живописи, его цели и задачи.</p> <p>42. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность.</p> <p>43. Последовательность выполнения живописи натюрморта с натуры.</p> <p>44. Пространство, плановость и их значение в создании живописного натюрморта.</p> <p>45. Закон цветовых отношений и его роль в построении цветового строя живописного изображения.</p> <p>46. Роль интерьера в художественном произведении, особенности его тонального и цветового изображения.</p> <p>47. Значение краткосрочных этюдов при выполнении живописи фигуры с натуры.</p>
	<p>Умеет:</p> <p>- писать с натуры, по представлению объекты окружающей действительности акварельными, темперными, акриловыми красками и гуашью;</p> <p>- использовать средства академического рисунка и живописи для реализации</p>	<p>Тест:</p> <p>1.Выбрать из списка. Какой из этих цветов не является «теплым»:</p> <p>А) желтый;</p> <p>Б) красный;</p> <p>В) Оранжевый;</p> <p>Г) синий</p> <p>2. Выбрать из списка. Какое из приведенных ниже определений наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»:</p>

	<p>художественно – творческого замысла использовать типологию цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности;</p> <p>- организовать самостоятельный творческий процесс;</p> <p>- квалифицированно использовать знания и навыки живописной работы в области дизайна.</p>	<p>А) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство;</p> <p>Б) изменение величины предметов в зависимости от их удаленности от точки наблюдения;</p> <p>В) изменение цвета предмета в зависимости от его удаления от точки наблюдения;</p> <p>Г) пропорциональное изменение предметов.</p> <p>3. Продолжить определение. Основные цвета это:</p> <p>А) красный, фиолетовый, зеленый;</p> <p>Б) красный, синий, желтый;</p> <p>В) желтый, синий, зеленый;</p> <p>Г) желтый, синий, оранжевый.</p> <p>4. Продолжить определение. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:</p> <p>А) локальным цветом</p> <p>Б) колоритом</p> <p>В) контрастом</p> <p>5. Выбрать из списка. Основной принцип работы над живописным этюдом -</p> <p>А) от общего к частному;</p> <p>Б) от холодного к теплomu;</p> <p>В) от светлого к темному.</p> <p>6. Выбрать из списка. Какое направление живописи передаёт объем предметов, их положение в пространстве и взаимосвязь с окружающей средой.</p> <p>А) абстрактное</p> <p>Б) декоративное</p> <p>В) реалистическое</p> <p>7. Выбрать из списка. Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы человека.</p> <p>А) лепка формы цветом</p> <p>Б) композиционное размещение изображения</p> <p>В) проработка деталей</p> <p>8. Выбрать из списка. Вид живописи, в основе которого лежит принцип стилизации:</p> <p>А) реалистическая</p> <p>Б) декоративная</p> <p>В) абстрактная</p> <p>9. Работа, выполненная с натуры – это...</p> <p>А) этюд</p> <p>Б) форэскиз</p> <p>10. Выбрать из списка. При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:</p>
--	---	--

		<p>А) фас Б) профиль В) три четверти</p> <p>11. Выбрать из списка. При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется полностью:</p> <p>А) два часа Б) четыре часа В) тридцать минут</p> <p>12. Выбрать из списка. Собственный цвет предмета без учета внешних влияний – это...</p> <p>А) полутон Б) рефлекс В) локальный цвет</p> <p>13. Выбрать из списка. Какой этап работы при написании живописного этюда на состояние наиболее важен:</p> <p>А) проработка деталей Б) поиск больших цвето-тональных отношений В) лепка формы цветом</p> <p>14. Выбрать из списка. С чего начинается работа над станковым живописным произведением:</p> <p>А) проработка деталей Б) поиск композиции с учетом выбранного формата В) построение Г) поиск основных цвето-тоновых отношений</p> <p>15. Выбрать из списка. Какой из этих цветов не относится к ахроматической группе:</p> <p>А) белый Б) фиолетовый В) серый Г) черный</p> <p>16. Выбрать из списка. Нанесение одного тонкого красочного слоя на другой называется:</p> <p>А) лессировка Б) алла прима В) техника по-сырому</p> <p>17. Выбрать из списка. Какой из перечисленных ниже цветов не является хроматическим:</p> <p>А) красный Б) белый В) синий Г) голубой</p> <p>18. Выбрать из списка. Живопись сложной пластической формы – головы натурщика должна базироваться на знаниях:</p>
--	--	--

		<p>А) анатомической конструкции черепа Б) истории искусств В) линейной перспективы</p> <p>19. Выбрать из списка. Рефлекс по отношению к освещенной части головы изображаемой модели всегда: А) светлее Б) темнее В) точно такой же</p> <p>20. Выбрать из списка.. Живописная техника, при которой цвет каждой детали изображаемой натуры «берётся в полную силу», в один слой, называется: А) лессировка Б) по-сырому В) «alargima»</p> <p>21. Выбрать правильную последовательность работы над живописным этюдом: А) обобщение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение - работа над деталями Б) композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение – обобщение В) композиционное размещение изображения – построение - лепка большой формы – детальная проработка формы – обобщение Г) построение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – работа над деталями - обобщение.</p> <p>22. Выбрать из списка. Какой из перечисленных терминов не является жанром живописи А) портрет Б) пейзаж В) лессировка Г) натюрморт</p> <p>23. Определить в какое время суток, благодаря особенностям зрительного восприятия, цвета предметов воспринимаются разбеленными А) ранним утром Б) в солнечный полдень В) вечером</p> <p>24. Выбери наиболее точное определение насыщенности цвета А) собственный цвет предмета не зависящий от влияния освещения, окружения Б) степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по по светлоте В) степень приближения цветов к белому</p>
--	--	--

		<p>25. Любо́й цвет в окружении более тёмных светлеет, а в окружении более светлых темнеет. Это явление называется ...</p> <p>А) светлотным контрастом Б) цветовым контрастом В) влиянием воздушной перспективы на изображаемый объект</p> <p>26. Определить элементы, благодаря которым мы зримо воспринимаем объемную форму, материал, пространственное положение предметов это:</p> <p>А) контраст света и цвета Б) насыщенность и светлота В) светотень и цвет</p> <p>27. Определить какие из перечисленных материалов не относятся к живописным:</p> <p>А) акварельные краски Б) пастель В) соус Г) уголь Д) масляные краски</p>
	<p>Владеет:</p> <p>- навыками работы живописными материалами; навыками проявлять свои живописные способности в профессиональной сфере: методами изобразительного языка академической живописи, приёмами колористики, навыками саморазвития и повышения квалификации, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями.</p>	<p>Выполнение практических заданий по темам (разделам):</p> <p><u>Раздел 1. Овладение методами академической живописи</u></p> <p>Тема 1.1. Натюрморт из предметов чётких и ясных по форме в технике гризайль.</p> <p>Тема 1. 2. Натюрморт из предметов чётких и ясных по форме в цвете.</p> <p>Тема 1. 3. Этюд драпировки.</p> <p>Тема 1.4. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету.</p> <p>Тема 1.5. Натюрморт из предметов и драпировок, контрастных по цвету.</p> <p>Тема 1. 6. Натюрморт с черепом человека или животного.</p> <p><u>Раздел 2. Создание живописных композиций</u></p> <p>Тема 2.1. Сложный тематический натюрморт из предметов быта с ярко выраженной материальностью.</p> <p>Тема 2.2. Натюрморт с гипсовой головой.</p> <p>Тема 2.3. Натюрморт из белых предметов и драпировок. «Белый натюрморт».</p> <p>Тема 2.4. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.</p> <p>Тема 2.5. Сложный декоративный натюрморт из предметов и множества драпировок, на основе контраста.</p> <p>Тема 2.6. Городской пейзаж.</p> <p>Тема 2.7. Этюд гипсовой головы на светлом фоне.</p>

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Зачёт с оценкой. Критерии выставления оценок

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «**отлично**» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:

- Обучающийся должен продемонстрировать глубокое и прочное знание материала по дисциплине, способен решать поставленные задачи, проявляет интерес, мотивацию к профессиональной деятельности, работы соответствуют требованиям академической школы живописи, показывают профессионализм, самостоятельность творческого мышления студента.

Оценка «**хорошо**» при приёме зачета с оценкой выставляется в случае:

- Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Оценка «**удовлетворительно**» при приёме зачета с оценкой выставляется в случае:

- Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка «**неудовлетворительно**» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:

- Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

Экзамен. Критерии выставления оценок

На экзамене оцениваются итоговые работы, охватывающие все содержание учебной дисциплины.

Знания обучающихся оцениваются путём выставления по результатам представленных работ обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «**отлично**» при приёме экзамена выставляется в случае:

- Продемонстрирован высокий уровень владения учебным материалом

- Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий

- Уверенного владения обучающимся теоретической основы учебной дисциплины умениями и навыками живописи

- Представленный уровень работ является результатом постоянной работы и выраженного авторского творческого подхода в решении учебных задач.

- Грамотно использованы материалы и инструментарий, технический уровень исполнения работ на высоком профессиональном уровне.

- Большинство работ может быть рекомендовано в методический или выставочный фонд кафедры

- Работы оформлены в соответствии с эстетическими требованиями.

Оценка **«хорошо»** при приёме экзамена выставляется в случае:

- недостаточной полноты владения обучающимся учебным материалом по отдельным (одному или двум) представленным работам при условии полного, правильного и уверенного изображения учебного материала в представленных работах

- допущены незначительные ошибки и неточности при работе с цветом

- нарушения обучающимся логической последовательности при выполнении живописной работы

- владения необходимыми практическими умениями и навыками по живописи, грамотно использованы материалы и инструментарий

- некоторые работы могут быть рекомендованы в фонд кафедры.

- самостоятельные работы исполнены в полном объёме.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка **«удовлетворительно»** при приёме экзамена выставляется в случае:

- демонстрируются знания только основного материала, но не усвоены важные детали

- в представленных работах допущены существенные ошибки,

- студент испытывает затруднения при выполнении практических заданий по живописи.

- самостоятельные работы в основной части выполнены, но с некоторыми отступлениями от программных требований.

- невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка **«неудовлетворительно»** при приеме экзамена выставляется в случае:

- отказа, обучающегося от предоставления работ без указания причин;

- допущения обучающимся существенных ошибок при выполнении учебного материала по двум или всем практическим заданиям;

- Отсутствует часть программных работ.

- Представленные работы выполнены в соответствии с формальными требованиями,

- предъявляемыми к учебным заданиям по дисциплине, но имеют большое количество фактических ошибок и неточностей.

- Техника исполнения работ ниже требований программы.

- Самостоятельные работы в значительной части отсутствуют. Предварительные материалы к

- учебным заданиям отсутствуют или не соответствуют содержанию
- программных заданий.
- Работы в основной массе не оформлены или оформлены без соблюдения элементарных эстетических требований.

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание результата проводится следующим образом:

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от общего количества

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 50 –70 % правильных ответов;

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись: учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> – ISBN 978-5-8154-0358-1. – Текст : электронный.

Дополнительная:

1. Зубова И.С. Натюрморт в родственной, родственно-контрастной и контрастной цветовой гамме: методические рекомендации / И.С. Зубова, Л.Б. Семизорова; Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 25 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455493> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

2. Кузнецов Н.Г. Живопись: учебное пособие / Н.Г. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. - 86 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906697-26-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528>

3. Мухачева В.А. Натюрморт «белый» и «черный: методические рекомендации к практическому заданию по дисциплине «Академическая живопись» / В.А. Мухачева; Министерство образования и науки Российской Федерации. –

Екатеринбург: Архитектон, 2017. – 37 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482012> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

4. Неонет Н.Ф. Живопись: учебное пособие: [14+] / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615> – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-5-906697-22-6. – Текст: электронный.

5. Неонет Н.Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие: [14+] / Н.Ф. Неонет; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617> – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст: электронный.

6. Серов, П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие: [14+] / П.Е. Серов; науч. ред. В.Ф. Максимович; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст: электронный.

7. Сланский, Б. Техника живописи: Живописные материалы / Б. Сланский; ред. А.Б. Зернов; пер. М.С. Гольдштейн. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 418 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241317>. – ISBN 978-5-4475-1182-1. – Текст: электронный.

8. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами: учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 97 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330592>

9. Штаничева, Н. С. Живопись: учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва: Академический Проект, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-8291-1993-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html> — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

2. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

3. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>
4. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. - Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>
5. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, архитектура. Русская живопись [Электронный ресурс]: путеводитель по истории мирового искусства. – Режим доступа: <http://la-fa.ru/>
6. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>
7. Музеи стран мира. Художники [Электронный ресурс]: museum-online. - Режим доступа: <http://museum.museum-online.ru/>
8. Коллекция книг о живописи и искусстве [Электронный ресурс]: сайт для учащихся в художественных учебных заведениях. - Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/index.html>
9. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа: <http://artnow.ru/ru/index.html>
10. Композиция: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: <http://www.linteum.ru/category10.html>
11. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. - Режим доступа: <http://20century-art.ru/>
12. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org>
13. Теория. Практика. Опыт. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://www.practicum.org/>
- 14 Художникам.Ру - книги для художников [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/>
15. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
16. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS

9. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- Moodle 3.8.2.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- специальные помещения для проведения практических занятий по дисциплине «Академическая живопись» (мастерские, оснащенные оборудованием), а именно:

а) реквизитный фонд (различные предметы быта, музыкальные инструменты, искусственные цветы, фрукты, фонд драпировок, фонд гипсовых копий произведений пластического искусства и их элементов и т.д.)

б) оборудование для практических занятий: мольберты, планшеты, стулья, табуреты для занятий. Подиумы для моделей, столы для натюрмортов;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.