

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: Автономная некоммерческая организация высшего образования
ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич «**Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС**»
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.12.2022 16:05:42
Уникальный программный ключ:
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая живопись

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Дизайн костюма

2022г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

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

ОПК-3 - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ОПК-3). Владеет навыками художественного эскизирования, креативного поиска идеи, приемами совершенствования идеи с целью поиска лучшего результата.	<i>Знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ОПК-3) приемы и методы творческого живописного поиска;
	РО-2 ИД-1 (ОПК-3) материалы, стили, тенденции развития живописных школ;
	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ОПК-3) давать оценку полученным результатам художественного поиска, колористическим рядам, приёмам работы с цветом и цветовыми композициями.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 13 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Овладение методами академической живописи. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Создание живописных композиций. 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.

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.

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.

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 натуры 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).

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.

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.

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.

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, включая самостоятельную работу обучающихся

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.

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.

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

Основная литература:

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 литература:

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.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных 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» www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система

7. Лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение не используется.

8. 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:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);
- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности), 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.