

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра «Декоративно-прикладного искусства и дизайна»

Рабочая программа по дисциплине

**МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
В ЖИВОПИСИ**

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки

44.03.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль):
Дизайн и компьютерная графика

Квалификация:
Бакалавр

Форма обучения
Заочная

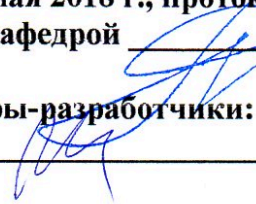
Согласовано
Руководитель ОПОП
«Педагогическое образование»

Зенова А.Е.

Утверждаю
Председатель УМС И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
«19» июня 2018 г., протокол №4

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«22» мая 2018 г., протокол №10
Зав. кафедрой Пальмин А. А.

Авторы-разработчики:

Зубков Г.Г.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методы и методология графических образов и живописи» являются:

Развитие знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения дисциплины. Освоение различных методов решения поставленных задач, необходимых для успешной профессиональной деятельности бакалавра. Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста путем овладения профессиональными знаниями и практическими навыками по созданию графических образов и живописи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы и методология графических образов и живописи» для направления 44.03.01 «Педагогическое образование» относится к дисциплинам базовой части общепрофессионального цикла.

Дисциплина «Методы и методология графических образов и живописи» тесно связана с такими дисциплинами, как:

«Введение в профессионально-педагогическую специальность»

«Педагогические технологии»

«Методы пространственного построения картины»

«Методика преподавания изобразительного искусства»

«Методика профессионального обучения»

«Основы академического рисунка»

«Основы академической живописи»

«Живописно-пластические средства»

«Художественное конструирование»

«Основы живописи»

«Основы композиции».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции	Компетенция
ПК-3	Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне учебной деятельности

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Методы и методология графических образов и живописи», обучающийся должен:

Знать:

- приемы, способы и методы изображения натуры (портрет, полуфигура, голова);
- техники изображения, методы работы над моделью и элементами пространственной среды;
- методы работы с масляными красками;

Уметь:

- вести творческий и композиционный поиск в изображении натуры;
- создавать наброски, анализировать творческие задачи;
- обобщать наблюдения, словесно и визуально выявлять идею, главное в творческой задаче;

Владеть:

- профессиональными навыками работы с холстом, подрамниками, грунтом, материалами и инструментами масляной живописи;
 - приемами композиции, расположения на холсте форм и элементов композиции;
- теоретическими приемами образного выражения физического характера натуры и элементами психологической характеристики

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Методы и методология графических образов и живописи» сведены в таблице

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит	Может понять практическое назначение основной идеи, но	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую	Свободно ориентируется в заданной области анализа.

		их в развитии	затрудняется выявить ее основания	ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении рабочей области анализа	Способен изложить основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа, способен их сопоставить	Может дать критический анализ современным проблемам в заданной области анализа

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Объём дисциплины	Всего часов		
			Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины			108
Контактная¹ работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего²:			10
в том числе:			
лекции			4
практические занятия			6
семинарские занятия			
Самостоятельная работа (СРС) – всего:			98
в том числе:			
курсовая работа			-
контрольная работа			
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)			Зачет

4.1. Структура дисциплины

Заочная форма

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Курс	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.				Формы текущего контроля успеваемости	Занятия в активной и интерактивной форме, час.	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лабора т. Практич.	Самост. работа				
1	Серия пейзажей с хорошо отработанными планами. Пластическая взаимосвязь всех элементов.	2		1	14	Промежуточная аттестация		ПК-3;	
2	Формирование гармонической	2	1	1	14	Промежуточная		ПК-3;	

	криволинейной пластики, связывающую всю систему композиции.					аттестация		
3	Переработка пейзажа в прямолинейные кубистические формы с сохранением информационного начала первоисточника (пейзажа). Изменение характера формообразования. (См. Ж. Брак).	2	1	1	14	Промежуточная аттестация		ПК-3;
4	Построение живописи большими пятнами, наиболее характерно определяющими объем и пространство деталей лица, и все композиции вообще.	2	1	2	14			ПК-3;
5	Расширение диапазона технических навыков масляной живописи.	2	1	1	14			ПК-3;
6	Создание образ модели с характеристиками деятельности, как самой модели, так и антуража – атмосферы, характерной для данного персонажа.	2			14			ПК-3;
7	Натюрморт с небольшим количеством	2			14			ПК-3;

	предметов.						
8	Внедрение образа модели в ту стилевую среду, которая по убеждению автора наиболее соответствует портретируемому.	2				Зачет	ПК-3;
	ИТОГО		4	6	98		

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Серия пейзажей с хорошо отработанными планами. Пластическая взаимосвязь всех элементов.

Задание 1. Осенний пейзаж (пленэр, этюды)

Цель. Нарботать материал в виде нескольких этюдов, для последующей работы над стилевыми задачами.

Задача. Серия пейзажей с хорошо отработанными планами. Пластическая взаимосвязь всех элементов.

Формат. Свободный.

Материал. Холст, масло.

2. Формирование гармонической криволинейной пластики, связывающую всю систему композиции.

Задание 2. Осенний пейзаж (стиль – гибкая пластика, бионика)

Цель. Создание композиции на основе наработанных в задании 1 этюдов.

Задача. Сформировать гармоничную криволинейную пластику, связывающую всю систему композиции пейзажа (например, стиль модерн). Отработать пропорции взаимоотношений форм, определяющих кроны деревьев, стволы и ветки, пластику рельефа земли. Колорит определяется натурой (пленэрными этюдами) и особенностями авторского замысла. (См. Ж. Брак).

Формат. Свободный.

Материал. Холст, масло.

3. Переработка пейзажа в прямолинейные кубистические формы с сохранением информационного начала первоисточника (пейзажа). Изменение характера формообразования. (См. Ж. Брак).

Задание 3. Осенний пейзаж (стиль – кубизм)

Цель. Создание композиции на основе наработанных в задании 1 этюдов.

Задача. Переработка пейзажа в прямолинейные кубистические формы с сохранением информационного начала первоисточника (пейзажа). Изменение характера формообразования. (См. Ж. Брак). Колорит определяется натурой (пленэрными этюдами) и особенностями авторского замысла.

Формат. 65/70

Материал. Холст, масло.

4. Построение живописи большими пятнами, наиболее характерно определяющими объем и пространство деталей лица, и все композиции вообще.

Задание 4. 2 этюда головы с плечевым поясом

Цель1. Объем и пространство.

Задача1. Построить живопись большими пятнами, наиболее характерно определяющими объем и пространство деталей лица, и все композиции вообще. Цвет по замыслу автора.

Формат. Свободный.

Материал. Холст, масло.

Цель2. Выразительность характера модели.

Задача 2. Второй вариант пишется в трех тоновом, ярко выраженном диапазоне: свет, полутень, тень, с попыткой, таким образом добиться наибольшей выразительности характера изображаемой модели.

Формат. 50/60

Материал. Холст, масло.

5. Расширение диапазона технических навыков масляной живописи.

Задание 5. «Белый» натюрморт

Цель. Расширение диапазона технических навыков масляной живописи.

Задача. Найти варианты живописного решения «Белого» пространства (предметы, фактуры, грубые ткани, стекло, пленка, бумага, калька, гипс, различные конструкции белого цвета). Колорит по замыслу автора.

Формат. 60/80

Материал. Холст, масло.

6. Создание образ модели с характеристиками деятельности, как самой модели, так и антуража – атмосферы, характерной для данного персонажа.

Задание 6. Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п.

Цель. Создать образ модели с характеристиками деятельности, как самой модели, так и антуража – атмосферы, характерной для данного персонажа.

Задача. Решение и манера исполнения выбираются по авторскому замыслу и должны быть направлены на образ. Тщательный поиск композиции с акцентом на пластику формообразований в рисунке. Колорит – максимально близкий образу.

Формат. 90/100

Материал. Холст, масло.

7. Натюрморт с небольшим количеством предметов.

Задание 7. Декоративный натюрморт (черный и белый фон)

Цель. Создать два варианта одного и того же натюрморта, особенностью композиций которых должно стать исполнение с преимуществом: а) белого фона; б) черного фона. Провести анализ воздействия цвета в двух противоположных ситуациях.

Задача. Натюрморт с небольшим количеством предметов. Первоосновой в работе должен быть поиск композиции, построение пространства и стилизация предметов, для более демократичного обращения с ними. Для решения живописного

пространства – в стилизации предметов может быть использовано: пятно локальное, фактурное, живописно-нюансное с валерами; линии с различными характеристиками формообразований, переходящих в символику неоднозначности и усиливающие восприятие.

Формат. 60/75

Материал. Холст, масло.

8. Внедрение образа модели в ту стилевую среду, которая по убеждению автора наиболее соответствует портретируемому.

Задание 8. Портрет (стилевые вариации)

Цель. Внедрение образа модели в ту стилевую среду, которая по убеждению автора наиболее соответствует портретируемому.

Задача. Для создания подобного образа необходимо провести исследование-анализ. Задание является исключительно творческим. Изучение особенностей модели методом работы с натуры: наброски, этюды, поиск композиционного решения и стиля по авторской задумке. Внедрение образа модели в стилевую среду. Пространство образа – исторический, культурный и стилевой срез деятельности. В зависимости от замысла: архитектура-стиль, мода-стиль и т. д. В итоге – картина-стиль.

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
1	1	Акварель, родственно-контрастная цветовая гамма в реальном колорите. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
2	1	Техника графического искусства - акварельная монотипия. Характер изображения: условно-объёмный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
3	2	Техника графического искусства - акварельная монотипия. Характер изображения: условно-объёмный, цветная бумага	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
4	2	Гуашь. Гармоническое сочетание группы родственно-контрастных цветов различной степени насыщенности. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
5	3	Гуашь, гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (тёплый, горячий). Характер изображения: объёмно-пространственный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6

6	3	Гуашь, гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (тёплый, горячий). Характер изображения: объёмно-пространственный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
7	4	Гуашь, гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (холодный, серебристый). Характер изображения: объёмно-пространственный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
8	4	Гуашь, гармоническое сочетание группы контрастных цветов, используя его световой ряд. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
9	5	Гуашь. Гармонизация родственно-контрастных цветов, полный светотеневой ряд. Характер изображения: условно-объёмный.	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6
10	5	Гуашь, гармоническое сочетание группы родственно-контрастных цветов, их теневой ряд, заданный колорит. Характер изображения: условно-объёмный	Самостоятельная работа студента, консультация.	ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-6

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль. В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются: - система контрольных вопросов во время работы над постановкой; 8 - анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и людей, интерьеров и пейзажей); - коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Текущий контроль производится еженедельно в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (выполнение заданий).

Разработанные контролирующие материалы позволяют оценить степень освоения теоретических и практических знаний, способствуют формированию профессиональных и общекультурных компетенций студента.

Практические занятия: В результате планирования и выполнения комплекса учебных заданий в аудиториях обучающийся осваивает материал комплексно и в полном объеме. В итоге каждый обучающийся исполняет графические и живописные задания, а также на основе этого создает

творческие работы, выполненные в материале. Его оценка позволяет выявить уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

1. Тон в живопись, ее применение в работе.
2. Теплые и холодные цвета в живописи.
4. Что собой представляет целостность живописного видения.
5. Перечислить основные законы живописи.
6. Понятие полутона в живописи.
7. Материалы гуашевой живописи.
8. Воздушная перспектива в академической живописи.
9. Отличительная особенность написания этюда постановки, от длительного процесса работы над заданием.
10. Цветовой спектр и его применение в живописи.
11. Что значит модуль мазка и его применение в живописном задании.
12. Цветовая гамма. Колорит - важнейшее качество в академической живописи.
14. Основные и дополнительные цвета в живописи.
15. Подмалевок. Техника выполнения.
16. Понятие о контрасте в живописи, как это достигается.
17. Фактура. Роль фактуры в живописи для достижения материальности предмета.
18. Понятие о тени, рефлексах, их взаимоотношения в академической живописи.
19. Что такое силуэт?
20. Что такое тон в живописи?
21. Последовательность работы над учебной постановкой «Натюрморт на светлом фоне».
22. Лессировки, корпусное письмо в декоративной живописи.
23. Этапы выполнения натюрморта в технике гуашь.
Как получить оттенки разного гуашевого цвета.

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов

1. Понятие теплых и холодных цветов.
2. Понятие цветовой гаммы.
3. Цветовой контраст. Цветовой нюанс.
4. Понятие тона.
5. Методы лессировки, «аля-прима», пуантилизм.
6. Взаимодополнительные отношения
7. Гармония контрастов основных и составных цветов.
8. Контраст дополнительных цветов.

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания

- 1.Сложнодополнительные отношения в натюрморте.
- 2.Гармония прямых дополнительных цветовых отношений в натюрморте.
- 3.Гармония прямых дополнительных и сложнодополнительных цветовых отношений в натюрморте.
4. Гармония контрастов основных и составных цветов в тоновых и тепло-холодных вариациях в натюрморте.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

1. Передача пластики форм, анализ сложной формы; передача общего объема.
На формате А3: Материал по выбору.
2. Этюды натюрморта .
На формате А4: (Материал: гуашь, кисть) – 5 шт.
3. Одетая фигура: живописное решение, направленное на выявление таких характеристик плоскости как линия, пятно, фактура.
На формате А3: Материал по выбору (акварель, гуашь).

Основным видом изучения академической живописи является работа над длительной многочасовой натурной обстановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов ее изображения, овладения техникой гуашевой живописи является обязательным требованием программы. Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему художнику необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения природы. Такими видами живописного изображения природы являются быстрые, лаконичные этюды в самых общих чертах характеризующие цвет и форму предметов. Система практических упражнений, включая различные виды учебной работы, направлена на развитие творческих способностей студентов. Вся система занятий декоративной живописью в тесной связи с занятиями рисунком и композицией ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, образное мышление, воображение.

5.3. Промежуточный контроль: Зач

Перечень вопросов к зачету, экзамену

- 1.Понятие теплых и холодных цветов.
- 2.Понятие цветовой гаммы.
3. Цветовой контраст. Цветовой нюанс.
4. Понятие тона.

5. Методы лессировки, «аля-прима», пуантилизм.
6. Что такое «гризайль»
7. Категории композиции.
 1. Свет и цвет в живописи.
 2. Светлота и тон в живописи.
 3. Понятие «колорит».
 4. Цветовой круг. Цветовая гармония.
 5. Понятие нюанса.
 6. Понятие контраста.
 7. Основные характеристики цвета.
 8. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
 9. Явление оверлеппинга и его роль в декоративной композиции.
 10. Понятие ритмической организации плоскости
 11. Способы организации пространства.
 12. Изображение объёмных форм в декоративной композиции.
 13. Композиционный центр – понятие доминанты.
 14. Роль цветового и светового контрастов в композиции.
 15. Схемы композиционной организации плоскости
 16. Виды построения перспектив
 17. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену

1. Цветовой круг дает системное расположение цветовых отношений:
 - Выберите один или несколько ответов:
 1. **Дополнительное отношение цветов и тепло-холодность (60)**
 2. **Дополнительное отношение цветов (40)**
 3. Сложно-дополнительное отношение цветов.
 4. Тональное отношение тепло-холодности цветов
2. Выберите правильную последовательность:
 - Выберите один ответ:
 1. построение, лепка формы, обобщение.
 2. **компоновка, построение, лепка формы, обобщение.**
 3. обобщение, компоновка, лепка формы, построение.
 4. компоновка, лепка формы, построение, обобщение,
3. Укажите правильное расположение названий теплых цветов по цветовому кругу:
 - Выберите один или несколько ответов:
 1. пурпурный, оранжево-красный, желтый-средний.
 2. **фиолетово-красный, сине-зеленый, зелено-желтый. (50)**
 3. ультрамарин, изумрудный, фиолетовый средний.
 4. **желто-оранжевый, оранжево-желтый, алый. (50)**

4. Какой этап самый важный при написании этюда на состояние:
- Выберите один ответ:
1. лепка формы
2. проработка деталей
3. **цветовые отношения**
5. Составные цвета - это:
- Выберите один ответ:
1. зеленый,синий,красный.
2. **зеленый,оранжевый,фиолетовый.**
3. желтый,красный,синий.
6. Форэскиз и его задачи?
- Выберите один ответ:
1. **Композиция,цветовое решение,тональная организация.**
2. выбор места,формат работы,пропорции.
3. конструктивно-пластическая структура,ритм,стилизация.
7. Работа выполненная с натуры:
- Выберите один ответ:
1. этюд
2. композиция
8. Наложение одного цвета на другой,называется:
- Выберите один ответ:
1. " A la prima"
2. по-сырому
3. **лессировка**
9. Цветовой круг дает системное расположение цветовых отношений:
- Выберите один или несколько ответов:
1. Тональное отношение тепло-холодности цветов
2. Сложно-дополнительное отношение цветов.
3. **Дополнительное отношение цветов и тепло-холодность**
4. Дополнительное отношение цветов
10. Основной цвет предмета без учета внешних влияний-это :
- Выберите один ответ:
1. полутон
2. **локальный тон**
3. рефлекс
11. Назовите пары дополнительных цветов:

- Выберите один ответ:

1. красно-зеленая,оранжево-фиолетовая,желто-голубая.
2. зелено-оранжевая,красно-голубая,желто-фиолетовая.
3. **оранжево-голубая,красно-зеленая,желто-фиолетовая.**

12.Основные категории композиции:

- Выберите один ответ:

1. **ритм,структурные связи,сюжет,масштаб.**
2. ритм,пространство,цвет.
3. цельность,конструктивно-пластические структуры,выразительность,композиционный центр,формат.

13.Что такое симультанный контраст:

- Выберите один ответ:

1. контраст тонового решения,темное на светлом,светлое на темном.
2. контраст теплого и холодного цветов
3. **чистые цвета,имеют тенденцию окрашивать чистый цвет в дополнительный.**

14. Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется в один слой, называется:

- Выберите один ответ:

- a. лессировка
- b. " a la prima"**
- c. по-сырому

15.Из каких цветов составлен серый цвет:

- Выберите один ответ:

- a. Составные
- b. Основные
- c. Дополнительные**

16. Какой цвет не является хроматическим:

- Выберите один ответ:

1. красный
2. синий
3. голубой
- 4. белый**

16.Какой из перечисленных разбавителей используются в живописи гуашью:

- Выберите один ответ:

1. скипидар
- 2. вода**
3. пинен

17. Живопись сложной пластической формы-голова натурщика должна базироваться на знаниях:
- Выберите один ответ:
 - 1. **пластической анатомии**
 - 2. истории искусств
18. Какой из цветов не относится к ахроматической гамме:
- Выберите один ответ:
 - 1. белый
 - 2. серый
 - 3. **фиолетовый**
19. Вид живописи, в основе которой лежит не изобразительная цветовая композиция:
- Выберите один или несколько ответов:
 - 1. **абстрактная (50)**
 - 2. декоративная
 - 3. **формальная (50)**
20. Техника живописи и способы работы гуашью?
- Выберите один ответ:
 - 1. Перекрывание одного цвета другим, валеры
 - 2. Наложением краски в несколько слоев, лессировка
 - 3. **" a la prima ", колера**
21. Этюды натюрморта и решение его художественных проблем ?
- Выберите один ответ:
 - 1. **Эскизное решение, цветовая гамма, контраст, силуэт, масштаб и пространство**
 - 2. Композиция в цвете и структура
 - 3. Объем, пятно, линия
22. Гармоничные состояния, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине-это
- Выберите один ответ:
 - 1. **колорит**
 - 2. светлота
 - 3. монохром
23. Укажите правильное расположение холодных цветов по цветовому кругу:
- Выберите один или несколько ответов:

1. **фиолетово-синий, ультрамарин, зелено-синий. (50)**
 2. оранжево-желтый, желто-зеленый, кармин
 3. кобальт синий, изумрудный, фиолетово-синий.
 4. **желто-зеленый, оранжево-красный, краплак. (50)**
24. Рефлекс по отношению освещенной части головы натурщика всегда:
- Выберите один ответ:
 - 1. точно такой же
 - 2. **темнее**
 - 3. светлее
25. Категории Композиции конструктивно-пластической структуры живописной работы:
- Выберите один ответ:
 - 1. **ось композиции, гравитация, ритм, структурные связи, сюжет, масштаб**
 - 2. ритм, ось композиции, гравитация, плечевое движение.
 - 3. ритм, симметрия, ассиметрия, движение.
26. С чего начинается работа над живописным этюдом:
- Выберите один ответ:
 - 1. проработка деталей
 - 2. построение
 - 3. **компоновка в формате**
27. Основные задачи живописно-пластических средств:
- Выберите один ответ:
 - a. писать живо, броско
 - b. использовать больше цвета
 - c. **писать отношениями**
28. Основные цвета - это:
- Выберите один ответ:
 - 1. фиолетовый, оранжевый, зеленый.
 - 2. зеленый, красный, синий.
 - 3. **красный, желтый, синий.**
29. Какие виды взаимодополнительных отношений составляют цветовые гармонии?
- Выберите один или несколько ответов:
 - 1. **дополнительных и сложнодополнительных 30**
 - 2. **основных и составных цветов (20)**
 - 3. **основных и составных в тоновых и тепло-холодных вариациях (30)**

4. сложнодополнительные (10)

5. дополнительные (10)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ/ Д.И. Киплик. - Москва : В. Шевчук, 2008. - 502 с.
2. Классические и современные методы работы в технике масляной живописи : учебное пособие : [по специальности "Художественно-педагогическое образование"] / В. М. Дубровин ; Департамент образования г. Москвы, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Московский гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Фак. изобразительных искусств. - Москва: Московский городской педагогический университет, Научно-информационный издательский центр, 2013. – 70 с.
3. Техника живописи : Инструменты, материалы, методы : Практ. советы : [Пер. с итал.] / Г. Б. Никодеми. - М.: ЭКСМО-пресс, 2002. - 142,[1] с
4. Техника масляной живописи : 42 ил. / А. А. Рыбников. - Москва: Всекохудожник, 1933. - Обл., 74
5. Математические основы живописи и архитектуры : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 261400.62 "Технология художественной обработки материалов" / Т.П. Пушкарева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сиб. федер. ун-т, [Политехн. ун-т]. - Красноярск: СФУ, 2014. - 90 с.

б) дополнительная литература:

1. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины "Живопись" : учебник для студ. вузов / В. Л. Барышников. - М. : Архитектура-С, 2010. - 119 с.
– (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: С. 118
2. Живопись : учеб. пособие для студ. вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2007. - 223 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: С. 218
3. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 190
1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2004. - 175 с. - (Учебное пособие для вузов)
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2005. - 271 с.

- 3.Бозинг В. Иероним Босх. Около 1450-1516. Между Адом и Раем / В. Бозинг.
- М.: АРТ-Родник, 2001. - 96
- 4.Бочаров Ю.П. Николай Милютин / Ю. П. Бочаров, С. О. Хан-Магомедов.
- М.: Архитектура-С, 2007. - 79 с.: ил.
- 5.Бялик В. Николай Крымов / В. Бялик. - М. : Белый город, 2001. - 47 с.
- (Мастера живописи).
- 6.Вальтер И.Ф. Марк Шагал. 1887-1985. Живопись как поэзия / И. Ф. Вальтер,
Р. Метцгер. - М.: АРТ-Родник, 2002. - 95 с.
- 7.Вальтер И.Ф. Поль Гоген. 1848-1903. Сложный примитив / И. Ф. Вальтер.
- М.: АРТ-Родник, 2003. - 95 с
- 8.Ван Гог. - М.: Де Агостини, 2007. - 41 с. : цв.ил.
- (Художественная галерея ; Вып. № 1, 2007)
- 9.Гентфюрер-Триер А. Кубизм / А. Гентфюрер-Триер ; ред. У. Гросеник.
- М.: АРТ-Родник, 2005. - 95 с.
- 10.Геташвили Н.В. Дали. 1904-2004 / Н. В. Геташвили.
- М. : Олма-Пресс, 2005. - 160 с. - (Галерея гениев)
- 11.Давыдов С. Батик. Техника. Приемы. Изделия / С. Давыдов.
- М. : АСТ-Пресс книга, 2008. - 184 с.: фото.цв. - (Энциклопедия)
- 12.Данстервилль Д. Роспись по стеклу. Базовый курс / Д. Данстервилль ;
пер. с англ. Н. А. Позднякова. - М. : Арт-Родник, 2008. - 126 с. : цв.ил.
- 13.Дюхтинг Х. Василий Кандинский. 1866-1944. Революции в живописи /
Х. Дюхтинг. - М.: АРТ-Родник, 2002. - 95 с.
- 14.Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики /
М. А. Елисеев. - М.: АСТ-Астрель, 2004. - 171 с.: ил. - (Студия художника)
- 15.Живопись : учеб. пособие для студ. вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.:
Владос,
2007. - 223 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: С. 218
- 16.Загорск / худ. М. В. Маторин ; ред. И. В. Кислякова. - М. : Сов. художник,
1968. - 77 с. - (Памятники древнего зодчества).
- 17.Киселев М. Константин Коровин / М. Киселев. - М.: Белый город, 2001. -
63 с
- 18.Котельникова Т.М. Брейгель / Т. М. Котельникова.
- М.: Олма-Пресс, 2004. - 128 с. - (Галерея гениев)
- 19.Кочемасова Т. Петр Оссовский / Т. Кочемасова. - М. : Белый город, 2004. -
48 с.
- (Мастера живописи).
- 20.Куприсов Н. Гармония цвета вашего дома / Н. Куприсов.
- Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 219 с. - (Советы дизайнеров экстра-класса)
- 21.Лаврентьев А.Н. Александр Родченко / А. Н. Лаврентьев.
- М.: Архитектура-С, 2007. - 128 с. : ил. –
- 22.Леонардо да Винчи Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи ;
пер. с ит. А. А. Губер ; ред. А. К. Дживелегов. - СПб. : Азбука-классика,
2006. - 219 с

23. Ломоносова М.Т. Графика и живопись : учеб. пособие / М. Т. Ломоносова. - М. : АСТ-Астрель, 2006 - 202 с
24. Мировое искусство. Сюрреализм: История движения в биографиях художников : ил. энц. / Сост. И.Г. Мосин. - СПб. : Кристалл ; М. : ОНИКС, 2006. - 222 с. : цв.ил
25. Михаил Михайлович Черемных. - М. : Сов. художник, 1970. - 123 с.
26. Школа Сидлина – СПб Авангард на Неве 2001
27. Круг Кондратьева –СПБ Авангард на Неве 2005
28. Нере Ж. Казимир Малевич и супрематизм. 1878-1935. / Ж. Нере. - М. : АРТ-Родник, 2005. - 96 с.
29. Левон Лазарев. СПб Авангард на Неве 2002
30. Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студ. Вузов / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2007. - 144 с. : цв.ил. - (Высшее профессиональное образование. Архитектура). - Библиогр.: С. 140-142
31. Парч С. Пауль Клее. 1879-1940 / С. Парч. - М. : АРТ-Родник, 2005. - 96 с
32. Поксон Д. Натюрморты : энцикл. / Д. Поксон ; пер. с англ. Е. С. Скиперская. - М. : Арт-Родник, 2008. - 192 с. : ил.
33. Прадо. Мадрид / ред. Д. Тарабра. - М. : БММ, 2003. - 144 с. - (Великие музеи мира).
34. Прерафаэлизм : илл. энц. / Сост. И. Мосин. - СПб. : Кристалл ; М. : ОНИКС, 2006. - 250 с. : цв.ил
35. Яйленко Е.В. Караваджо / Е. В. Яйленко. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 128 с. - (Галерея гениев)
36. Савочкина Е.Э. Пленэр : метод. разработка / Е. Э. Савочкина ; НОУ Юж.-Урал. ин-т упр. и экономики. - Челябинск : Полиграф-Мастер, 2008. - 114 с. : цв.ил.
37. Санделл Л. Акриловая живопись. Рисуем цветы : илл. рук. по изображению 40 видов растений / Л. Санделл. - М. : Арт-Родник, 2008. - 127 с. : цв.ил. - Библиогр.: С. 126-127
38. Светляков К.А. Илья Машков. 1881-1944 / К. А. Светляков. - М. : Арт-Родник, 2007. - 96 с. : цв.ил. - (Малая серия искусств). - Библиогр.: С. 96
39. Серафини Д. Сезанн / Д. Серафини. - М. : Белый город, 2001. - 63 с. - (Мастера живописи)
40. Сысоев В. Виктор Иванов / В. Сысоев. - М. : Белый город, 2002. - 63 с
41. Таир Салахов : альбом / авт.-сост. Е. Зингер. - Л., 1980. - 163 с.
42. Торрес Рамос Ж. Сезанн / Ж. Торрес Рамос ; Пер. с англ. Е. И. Журавлева. - М. : Айрис-пресс, 2006. - 128 с. : цв.ил. - (Галерея великих мастеров)
43. Ульмер Р. Альфонс Муха. 1860-1939. Мастер "ар нуво" / Р. Ульмер. - М. : АРТ-Родник, 2002. - 95 с.
44. Флетчер А. Акварель: рисуем деревья и листья : илл. рук. по изображению 24 пород деревьев / А. Флетчер ; пер. с англ. Я. В. Лагузинская.

- М. : Арт-Родник, 2008. - 128 с. : ил. - Алф. указ.: С. 127
- 45.Фрэйм С. Живопись суми-э : худож. пособие для начинающих / С. Фрэйм. - М. : АРТ-Родник, 2004. - 128 с
- 46.Фрэнкс Д. Рисунок карандашом / Д. Фрэнкс ; пер. с англ. Е. Ильина. - М.: АСТ-Астрель, 2009. - 63 с.: ил. - (Библиотека художника)
- 47.Эссерс В. Анри Матисс. 1869-1954. Мастер цвета / В. Эссерс. - М. : АРТ-Родник, 2002. - 95 с

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Adobe Photoshop
2. Corel DRAW
- 3 Archi CAD
4. Microsoft Office Word
5. MS Windows

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над рисунком для живописи начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Предварительно рисующий должен осмотреть натуру со всех сторон и определить, с какой точки зрения выгоднее (эффективнее) поместить изображение на плоскости. Прежде чем приступить к рисунку, нужно ознакомиться с натурой, отметить ее характерные особенности, понять ее строение. Изучение натуры начинается с непосредственного наблюдения. Необходимо вначале зрительно ознакомиться с натурой, а затем его внимание переключается на ее пропорции, характер формы, колорит и освещение. Такое предварительное наблюдение натуры служит ступенью к детальному анализу объекта. Работа в цвете начинается с больших цветовых отношений. Нужно избегать преждевременной загрузки листа, холста излишней фактурой. Форма прописывается очень обобщенно. Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа предметов (натюрморт), то пишущий должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить. Начинать работу на основном листе можно только после того,

как разработаны композиционные наброски будущего живописного листа или холста. На первых порах большую трудность для студента представляет определение границ изображаемого. Для этого можно пользоваться видоискателем – кусочком картона или бумаги, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие.

Основные приемы выполнения практических работ:

Приступая к живописи, необходимо обратить внимание на следующие основные требования:

- 1) освещение ровное, рассеянное, падающее с левой стороны, чтобы тень от руки не пересекала лист либо холст. Недопустимо, чтобы лист бумаги или холст освещали солнечные лучи.
- 2) работа должна располагаться не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. При работе целесообразно отходить от изображения или оставлять его, чтобы рассмотреть издали. Этот прием позволяет более явно увидеть свои ошибки или удачу.
- 3) объект изображения (модель) должен располагаться чуть левее рабочего места пишущего на таком расстоянии, с которого его можно охватить взглядом в целом. Чем крупнее, тем больше расстояние между ним и изображением.
- 4) плоскость изображения должна располагаться перпендикулярно к центральному лучу зрения студента (это самое короткое расстояние от глаза до центра плоскости этюда).

Успешному ведению работы способствуют правильные навыки, которые должны отрабатываться в процессе учебных живописных постановок. Необходимо отвыкнуть держать кисть как ручку для письма. Легкое проведение линии, свобода мазка во многом достигается за счет манеры правильно держать кисть. Кисть руки должна свободно двигаться над бумагой или холстом, но с достаточным нажимом чтобы избежать не прокрашенных мест. Во время работы рука расслаблена и находится на весу так, чтобы не размазывался красочный слой и минимально закрывалась рабочая плоскость листа, холста.

Студент должен как бы видеть рамку будущей картины. Размеры рамки устанавливаются в зависимости от размеров постановки и количества запланированных часов.

Сделав с помощью видоискателя несколько композиционных набросков, студент выбирает наиболее удовлетворяющий поставленной задаче, и начинает работать на основном листе, холсте.

Рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем устанавливаются основные пропорции, и намечается общий вид натуры. Определяется пластическая характеристика главных масс. На этом этапе работы студент должен научиться видеть основную форму предмета. Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество второстепенных деталей. Задача студента – научиться определять главное от второстепенного. Чтобы детали не отвлекали внимание начинающего от основного характера формы, предлагается прищуривать глаза так, чтобы форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали.

Второй этап – большие цветовые отношения. Разная толщина и длина мазка позволяет передать воздушность перспективы, конструкцию. Предметы должны выглядеть цельными, иметь свой цвет и тон. Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и цветом. Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо лепить в связи с другими предметами посредством рефлексов. Прорабатывая деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа форм, выявление материальности натуры и взаимоотношения предметов в пространстве – самый трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но ответственный потому, что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои знания и способности. Студенты на этом этапе должны передать

объем и материальность предметов во взаимодействии с окружающей средой.

Уметь строить изображения на основе точного анализа цветовых отношений между

всеми элементами формы. На данном этапе работы происходит детальная характеристика

натуры: выявляется фактура модели, передается материальность предметов (гипс, ткань)

этуд тщательно прорабатывается в тональных отношениях. Когда все детали прописаны,

и тщательно промоделированы тоном, начинается процесс обобщения.

Четвертый этап –

подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над живописным

этудом. На этом этапе студент подводит итоги проделанной работы: проверяет общее

состояние работы, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне и цвете (подчиняет

света и тени, блики, рефлексy и полутона общему тону). На

заключительном этапе

работы желательно опять вернуться к свежему, первоначальному восприятию. Задача

заключается не в слепом копировании, а в необходимости научиться мыслить формой.

Мазок, возможный в живописи, должен только помогать выявить форму («мазок по форме»).

Программа начинается с этюда натюрморта из простых по форме бытовых предметов, то

есть подразумевается, что самая сложная форма состоит из простых элементов и может

решаться геометрически.

Следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для

изображения сложных тел. В живописи, даются принципы последовательного ведения

работы над этюдом для успешного выполнения учебного задания.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
--------------------------	---	--

Все разделы дисциплины	Специализированная предметная аудитория	Сопроводительное предназначение.
Все разделы дисциплины	Предметный реквизит	Сопроводительное предназначение.
Все разделы дисциплины	Методические наглядные пособия	Сопроводительное предназначение.
Все разделы дисциплины	Методические наглядные пособия	Обучающее предназначение.
Все разделы дисциплины	Мультимедийный экран, проектор.	Обучающее предназначение. Применяется в процессе лекционных занятий с целью демонстрации коллекции образовательных фильмов, видеомастерклассы, репродукции работ великих мастеров, наглядных пособий, презентационных и дидактических материалов; для реализации интерактивных методик преподавания творческих дисциплин.
Все разделы дисциплины	Компьютер, порты: CD, DVD, USB, Интернет.	Обучающее предназначение. Используются в целях сопроводительной функции основного материала, доступа к электронной библиотеке ВУЗа, коллекции образовательных фильмов, видеомастерклассы, репродукции работ великих мастеров, наглядных пособий.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проходят в 43 аудитории. Мастерские с осветительным оборудованием. Оборудованные мастерские с мольбертами, софитами, стульями. Натюрмортные столы. Предметы, гипсы и драпировки из натюрмортного фонда. Методический фонд – образцы лучших учебных работ студентов. Слайды, мультимедийные методические пособия, альбомы и видеофильмы по искусству. Интерактивная доска для анализа студенческих работ из методического фонда.

