

Министерство образования и науки Российской Федерации

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

Кафедра «Декоративно-прикладного искусства и дизайна»

Рабочая программа по дисциплине

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки

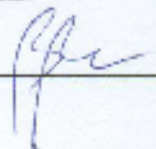
54.03.01 «Дизайн»

Направленность (профиль):
Графический дизайн

Квалификация:
Бакалавр

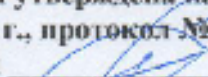
Форма обучения
Очная/очно-заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП
«Дизайн»

 Маслов В.Н.

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:
 Коровина С.Д.

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Академическая живопись» является формирование у студентов профессиональной теоретической и практической базы, включающую необходимые знания, навыки и умения в создании художественного образа в соответствии с требованиями ГОС ВО. Изучение дисциплины способствует овладению обучающимися основами живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Академическая живопись» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла (базового блока) программы прикладного бакалавриата, является дисциплиной по выбору. Изучается студентами направления 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», очно-заочной формы обучения в 2, 3 и 4 семестрах.

Теоретическое и практическое изучение дисциплины происходят в неразрывной связи с такими дисциплинами как «Академический рисунок», «Цветоведение и колористика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2	способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Академическая живопись», обучающийся должен:

Знать:

- основные законы колористики и цветоведения;
- научные основы цветоведения;
- технологию составления целостной колористической плоскостной композиции;
- оптические свойства вещества, органических и неорганических пигментов.
- живописные приемы, применяемые в живописи;
- методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства;

Уметь:

- обобщать и анализировать информацию;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- выбирать формы и методы изображения формы и пространства;
- изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием различных техник.

Владеть:

- разнообразными техническими приёмами и современными средствами изображения;
- приёмами выполнения работ в материале основными методами изобразительного языка живописи;
- навыками переноса плоскостной цветовой композиции на различные прикладные формы;
- методами изобразительного языка живописи;

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Академическая живопись» 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 их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении	Способен изложить основное содержание современных научных	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей	Может дать критический анализ современным проблемам в

		рабочей области анализа	идей в рабочей области анализа	области анализа, способен их сопоставить	заданной области анализа

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.

Объём дисциплины	Всего часов
	Очно-заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины	324
Контактная работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	84
в том числе:	
лекции	30
практические занятия	54
семинарские занятия	
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	240
в том числе:	
курсовая работа	
контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	Экзамен (2, 3, 4)

4.1. Структура дисциплины

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	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 Лаборат. Практич.	Самост. работа			
1	Овладение методами академической живописи	2	6	8	40	Просмотр работ практической части		ОК-7 ОПК-2
2	Элементарные цвета: основные и составные цвета.	2	4	10	40	Просмотр работ практической части		ОК-7 ОПК-2
3	Цветовые отношения. Гармония Цвета.	3	6	8	40	Просмотр работ практической части		ОК-7 ОПК-2

4	Виды взаимодополнительных отношений: прямые и сложные.	3	4	10	40	Просмотр работ практической части		ОК-7 ОПК-2
5	Гармония прямых и сложнодополнительных отношений.	4	10	18	80	Просмотр работ практической части		ОК-7 ОПК-2
	ИТОГО	5	30	54	240	экзамен		

4.2. Содержание разделов дисциплины

№	Разделы	Содержание разделов
1	Овладение методами академической живописи. Техника «акварель», её специфика и возможности. Акварель, родственно-контрастная цветовая гамма в реальном колорите. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Характер изображения – объёмно-пространственный. Цветовой круг (триада). Основные цвета. Контрастные, родственные, родственно-контрастные цветовые отношения. Световой ряд. Теневой ряд.
2	Элементарные цвета: основные и составные цвета. Техника графического искусства - акварельная монотипия. Акварель, родственно-контрастная цветовая гамма в изменённом колорите. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Виды печатной графики: высокая печать, глубокая, плоская. Технология и способы выполнения акварельной монотипии с применением офортного станка и без него
3	Цветовые отношения. Гармония Цвета. Техника «гуашь», её специфика и возможности. Гармоническое сочетание группы родственно - контрастных цветов различной степени насыщенности. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Цветовой круг (триада). Основные цвета. Контрастные, родственные, родственно-контрастные цветовые отношения. Гармонические сочетания групп родственно-контрастных цветов. Объёмно-пространственное изображение, реалистическое изображение. Световой ряд. Теневой ряд.
4	Виды взаимодополнительных отношений: прямые и сложные. Гуашь. Нюанс. Гармоническое сочетание группы родственно - контрастных цветов различной степени насыщенности. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Техника гуашевой живописи, её специфика и возможности. Цветовой круг (триада). Основные цвета. Контрастные, родственные, родственно-контрастные цветовые отношения, нюансные цветовые отношения. Гармонические сочетания групп родственных цветов, нюанс. Объёмно-пространственное изображение, реалистическое изображение. «Тёплая» гамма, «холодная» гамма. Световой ряд.

		Теневого ряд.
5	Гармония прямых и сложнодополнительных отношений. Гуашь Контраст. Гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (холодный, серебристый. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Гармонические сочетания групп контрастных цветов. Объёмно - пространственное изображение, реалистическое изображение. Световой ряд. Теневого ряд.
6	Техника гуашевого живописного письма.	Техника «гуашь», её специфика и возможности. Цветовой круг (триада). Основные цвета. Контрастные, родственные, родственно-контрастные цветовые отношения. Гармонизация родственно-контрастных цветов. Условно-объёмный характер изображения. Полный светотеневого ряд. Световой ряд. Теневого ряд.
7	Гуашь, гармоническое сочетание группы родственно-контрастных цветов, их теневого ряд, заданный колорит. Характер изображения: условно-объёмный.	Техника гуашевой живописи, её специфика и возможности. Цветовой круг (триада). Основные цвета. Контрастные, родственные, родственно-контрастные цветовые отношения. Гармонизация родственных цветов. Условно-объёмный характер изображения. Полный светотеневого ряд. Световой ряд. Теневого ряд. Реальный колорит, изменённый колорит
8	Гуашь, гармонические отношения, полный светотеневого ряд. Характер изображения: условно-объёмный.	Техника гуашевой живописи. Цветовой круг (триада). Основные цвета. Контрастные, родственные, родственно-контрастные цветовые отношения. Гармонические сочетания групп родственных цветов. Условно-объёмное изображение. «Тёплая» гамма, «холодная» гамма. Световой ряд. Теневого ряд. Реальный колорит, изменённый колорит

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.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
2	1	Техника графического искусства - акварельная монотипия. Характер	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2

		изображения: условно-объёмный.		
3	2	Техника графического искусства - акварельная монотипия. Характер изображения: условно-объёмный, цветная бумага	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
4	2	Гуашь. Гармоническое сочетание группы родственно- контрастных цветов различной степени насыщенности. Характер изображения: объёмно-пространственный.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
5	3	Гуашь, гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (тёплый, горячий). Характер изображения: объёмно-пространственный.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
6	3	Гуашь, гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (тёплый, горячий). Характер изображения: объёмно-пространственный.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
7	4	Гуашь, гармоническое сочетание группы нюансных цветовых отношений. Передача представленного колорита (холодный, серебристый). Характер изображения: объёмно- пространственный.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
8	4	Гуашь, гармоническое сочетание группы контрастных цветов, используя его световой ряд. Характер изображения: объёмно- пространственный.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
9	5	Гуашь. Гармонизация родственно-контрастных цветов, полный светотеневой ряд. Характер изображения: условно-объёмный.	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2
10	5	Гуашь, гармоническое сочетание группы родственно- контрастных цветов, их теневой ряд, заданный колорит. Характер изображения: условно-объёмный	Практическая работа/лекции	ОК-7 ОПК-2

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 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 выполняет графические и живописные задания, а также на основе этого создает творческие работы, выполненные в материале (керамика). Его оценка позволяет выявить уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.

Экзамен: Экзамены дают возможность оценить знания, умения, навыки студента, полученные за курс (семестр). На экзамен обучающиеся демонстрируют художественные живописные работы по заданиям.

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 сложно-дополнительных цветовых отношений в натюрморте.
4. Гармония контрастов основных и составных цветов в тоновых и тепло-холодных
5. 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 натуры 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 натуры. Такими видами живописного изображения натуры 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: Экзамен

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.

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

17. Какой из перечисленных разбавителей используются в живописи гуашью:

- Выберите один ответ:

1. скипидар
2. вода
3. пинен

18. Живопись сложной пластической формы-голова натурщика должна базироваться на знаниях:

- Выберите один ответ:

1. пластической анатомии

2. истории искусств

19. Какой из цветов не относится к ахроматической гамме:

- Выберите один ответ:

1. белый
2. серый
3. фиолетовый

20. Вид живописи, в основе которой лежит не изобразительная цветовая композиция:

- Выберите один или несколько ответов:

1. абстрактная (50)
2. декоративная
3. формальная (50)

21. 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

22. 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

23. Гармоничные состояния, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине-это

- Выберите один ответ:

1. колорит
2. светлота
3. монохром

24. 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)

25. Рефлекс по отношению освещенной части головы натурщика всегда:

- Выберите один ответ:

1. точно такой же
2. темнее
3. светлее

26. 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.

27. С чего начинается работа над живописным этюдом:

- Выберите один ответ:

1. проработка деталей
2. построение
3. компоновка в формате

28. Основные задачи живописно-пластических средств:

- Выберите один ответ:

- a. писать живо, броско
- b. использовать больше цвета
- c. писать отношениями

29. Основные цвета - это:

- Выберите один ответ:

1. фиолетовый, оранжевый, зеленый.
2. зеленый, красный, синий.
3. красный, желтый, синий.

30. 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:

а) основная литература:

1. Рисунок и живопись: Учебное пособие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж: ВГЛУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3 - <http://znanium.com/bookread2.php?book=858315>
2. Художественные краски и материалы: Справочник / Никитин А.М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.: ISBN 978-5-9729-0117-3 - <http://znanium.com/bookread2.php?book=760283>
3. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 184 с. ISBN 978-5-9275-0747-4 - <http://znanium.com/bookread2.php?book=550759>
4. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8.- <https://biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-8D5E-399E89149FD4/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii>

б) дополнительная литература:

1. Голубева О. Л. Основы композиции . Учеб. 3- е изд., М.: « Свараг и К», 2008.-144 с.
2. «История импрессионизма» Джон Ревалд. Год издания: 2011 Издательство: АСТ, Астрель,
3. Мир энциклопедий Аванта + Серия: Мир энциклопедий Аванта +
4. Импрессионизм. - Энциклопедия для детей Т.7 Искусство. Ч.2 Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусства XV11-XX веков / глав. ред.
5. М.Д.Аксенова - . М.:Аванта+, 2002 С. 325-334.
Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля: документы/ Пер. с фр. П.В. Мелковой. - М.: Искусство, 1969. - 387 с.
6. Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой / Пер. со швед. Ф.
7. Шаргородской. - М.: Искусство, 1974. - 300 с., ил.
8. Градостроительная живопись и Казимир Малевич / Грибер Ю.А. - М.:Согласие, 2014. - 160 с.: ISBN 978-5-906709-08-0- <http://znanium.com/bookread2.php?book=559447>

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 природы 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 природы 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 отбатываться 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) этюд 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 этюдом. 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, рефлексы 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.

7.1 Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины Рекомендации по проведению лекционных занятий. Занятия по дисциплине «Академическая живопись» проводится в форме лекций и практических занятий. Лекция сопровождается устным объяснением преподавателя, отдельные блоки информации конспектируются студентами. Рекомендации по проведению практических занятий. Практические занятия на начальном этапе имеют общий характер, раскрывающий основные моменты создания проекта. Далее работа со студентом проходит индивидуально. В процессе проведения мастер-классов преподаватель самостоятельно показывает студентам возможные действия для выполнения проекта для всей аудитории обучающихся. В завершении практического занятия анализируется выполненная работа, определяются дальнейшие этапы работы над проектом.

7.2 Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины «Академическая живопись». Рекомендации по освоению дисциплины на лекционных занятиях. На каждом занятии преподаватель дает методические рекомендации по ведению работы, обозначая логические этапы. Соблюдение данных рекомендаций позволит каждому студенту справиться с конкретной поставленной задачей. Лекционное занятие выполняется в виде конспекта. Рекомендации по освоению дисциплины на практических занятиях. Практические занятия содержат ряд требований по выполнению конкретного задания. При оценивании студента учитываются формат выполненного проекта, техника, эстетическое содержание, степень проработанности, состав проекта, дисциплинированность студента. Практические занятия в восьмом семестре подразумевают самостоятельную работу студента, в которой существует четко регламентированный состав отчетности.

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 аудитории, оборудованной 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.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, 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.