

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Академическая живопись» является овладение методами изобразительного языка академической живописи, формирование у студента комплекса профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемое в процессе выполнения конкретных выработок у студентов сознательного подхода к творческой работе при создании образа, формирование у студентов общепрофессиональных компетенций и навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров **54.03.04 «Реставрация»**. Освоение студентами законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его предметов и человека, методики ведения работы. Академическая живопись помогает формироваться творческому мышлению, художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом работы в различных видах и жанрах искусства. Эффективному освоению академической живописи способствуют систематические занятия в учебном процессе в условиях мастерской под руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельной работы с натуры, по памяти, представлению вне аудитории – дома, на пленэре.

«Академическая живопись» – важнейшая учебная дисциплина в системе подготовки реставраторов живописи.

Назначение курса – дать будущему реставратору профессиональные знания и навыки в области реалистической живописи, развить его творческие способности в области цвета и колорита, подготовить к самостоятельной проектной деятельности.

Вместе с тем академическая живопись – самостоятельная область изобразительного искусства, имеющая широкий спектр художественных приемов, технических особенностей и используемых материалов.

Главная цель обучения данной дисциплине состоит в изучении свойств и закономерностей объективной действительности и передаче этой действительности

сти на изобразительной плоскости живописными средствами. Живопись формирует и развивает творческое и художественно-образное мышление, художественное видение, эстетический вкус, профессионально-творческую психологию будущего специалиста, способствует овладению творческим методом работы с цветом и колоритом и переносу его в различные виды искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП). Для освоения этой дисциплины необходимы специализированные знания по живописи, уровня художественной школы или среднего специального художественного образования. «Академическая живопись» является базой при изучении целого ряда дисциплин, где необходимо знание основных принципов решения различных художественных задач, носит комплексный характер и предполагает изучение дисциплины совместно с такими учебными дисциплинами, как: «Перспектива», «Учебный рисунок», «История искусства», «Техника живописи», «Живопись», «Рисунок», «Копирование академической живописи».

Обучение студентов предусмотрено с первого по второй семестр включительно.

Приступая к изучению данной дисциплины в рамках выбранного направления и профиля подготовки, студент должен обладать минимальными знаниями по курсу, полученными ранее в системе среднего (полного) образования или начального (среднего) профессионального обучения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ОПК-2	пониманием сущности и социальной значимости своей будущей про-

	фессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний
--	--

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

Знать:

- основы композиционного построения на плоскости;
- законы построения трехмерного пространства на плоскости листа, законы живописи

живописи

- различные материалы (акварель, гуашь, масло, пастель);
- методику выполнения подготовительного рисунка и способы создания разнообразных фактур и колористических поверхностей.

Уметь:

- проявить в работе знания взаимодействия «теплых» и «холодных» цветов;
- согласовать контрастные и сближенные цвета, путем их соподчинения друг другу и цветовому единству (колориту) взятому за цветовую основу всей работы;
- отобразить материальность предметов посредством фактуры;
- рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению);
- создать оригинальную по замыслу и единую по стилю композицию.
- выработка стремления художественно и образно анализировать окружающий мир
- развитие творческого, пространственного и колористического мышления
 - изучение способов, приемов и средств построения на плоскости живописной формы
 - соблюдать пропорции, пропорциональные отношения

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 техниках создания живописного произведения.	Знает основные живописные техники, однако не ориентируется в их специфике.	Владеет основными навыками работы с различными живописными техниками.	Работает творчески, используя различные живописные техники.
	не умеет	Не может понять основную идею постановки	Способен выделить основные идеи живописной постановки.	Способен показать цели и задачи живописной постановки в развитии	Способен самостоятельно ставить художественные задачи и решать их средствами живописи.
	не знает	Допускает грубые ошибки при построении предметов и не чувствует цвет.	Чувство композиции и цвета развито недостаточно.	Понимает специфику композиционного и колористического построения живописного произведения.	Грамотно строит композицию живописного произведения, хорошо чувствует цвет.
базовый	не владеет	Не достаточно хорошо ориентируется в техниках создания живописного произведения.	Знает основные живописные техники, ориентируется в их специфике.	Свободно работает с различными живописными техниками.	Способен создать грамотное с технической точки зрения живописное произведение.
	не умеет	Выделяет основные свойства живописи, но не умеет создать цельное произведение	Владеет приемами создания живописного произведения, однако, не мыслит целостными категориями	Способен выделить и сравнить особенности разных живописных техник, но испытывает сложности с их практической привязкой	Способен создать цельное художественное произведение средствами живописи.
	не знает	Допускает много ошибок в композиционном и цветовом решении произведения	Владеет приемами создания живописного произведения, однако, допускает ошибки в композиционном и цветовом решении произведения	Владеет основами композиции и колористики, но может допускать незначительные ошибки в практической работе.	Хорошо владеет приемами композиции и колористики, умеет применить их при создании живописного произведения.
продвинутый	не владеет	Ориентируется в техниках создания живописного произведения, его композиционных и колористических особенностях	В общих чертах понимает основную идею живописной постановки, однако недостаточно хорошо выражает ее художественными средствами.	Хорошо понимает идею живописной постановки и способен выразить ее художественными средствами.	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно художественного решения живописной постановки.
	не умеет	Выделяет основные идеи предлагаемой постановки, но не видит их в художественном развитии	Может понять практическое назначение основной идеи живописной постановки, но затрудняется выявить ее художественными средствами	Хорошо применяет живописные средства, способен методически правильно работать над живописной постановкой.	Свободно ориентируется в живописных техниках, способен самостоятельно ставить постановку и решать поставленные живописные задачи.
	не знает	Плохо ориентируется в техниках создания живописного произведения, не имеет	Владеет приемами создания живописного произведения, но не способен создать оригинальное	Свободно работает с различными живописными техниками, развивает авторское видение.	Способен создать оригинальное авторское художественное произведение

	собственного творческого почерка	авторское живописное произведение.	
--	----------------------------------	------------------------------------	--

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Объём дисциплины	Всего часов	
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины	216	216
Контактная работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	104	52
в том числе:		
лекции	32	18
практические занятия	72	34
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	112	164
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	Зачет с оценкой, экзамен	Экзамен
Всего:		

4.1. Структура дисциплины

Очное обучение

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа		
1	Раздел 1. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»	1	4	9	14		ОПК-2
2	Раздел 2. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (гуашь)»	1	4	9	14		ОПК-2
3	Раздел 3. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»	1	4	9	14		ОПК-2
4	Раздел 4. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (темпера)»	1	4	9	14	экзамен	ОПК-2
	Итого 1 семестр		16	36	56		ОПК-2
5	Раздел 5. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (мас-	2	4	9	14		ОПК-2

	ло)»						
6	Раздел 6. «Натюрморт в интерьере»	2	4	9	14		ОПК-2
7	Раздел 7. «Портрет»	2	4	9	14		ОПК-2
8	Раздел 8. «Фигура человека»	2	4	9	14	экзамен	ОПК-2
	Итого 2 семестр		16	36	56		ОПК-2
			32	72	112		ОПК-2
ИТОГО						216	

Очно-заочное обучение

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студен- тов, час.			Формы текущего контроля успевае- мости	Формируе- мые компе- тенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа		
1	Раздел 1. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»	1	3	5	20		ОПК-2
2	Раздел 2. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (гуашь)»	1	2	4	20		ОПК-2
3	Раздел 3. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»	1	3	5	20		ОПК-2
4	Раздел 4. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (темпера)»	1	2	4	20		ОПК-2
	Итого 1 семестр		10	18	80	экзамен	ОПК-2
5	Раздел 5. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (масло)»	2	4	9	14		ОПК-2
6	Раздел 6. «Натюрморт в интерьере»	2	4	9	14		ОПК-2
7	Раздел 7. «Портрет»	2	4	9	14		ОПК-2
8	Раздел 8. «Фигура человека»	2	4	9	14		ОПК-2
	Итого 2 семестр		8	16	84	экзамен	ОПК-2
			18	34	164		ОПК-2
ИТОГО						216	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»

Практическое занятие. Выполнение 2-3 постановок- сложный натюрморт из 5-6 предметов, 3-4 драпировками и цветами. Предмет и фон должны контрастировать по тону. Светлый предмет на тёмном фоне или тёмный предмет на светлом фоне. Если одинаковые по тону, предметы все же имеются в композиции, их необходимо «растянуть», сделать все разными по тону за счет воздушной перспективы.

Необходимо тоном и яркостью выявлять планы картины (передний план – здесь освещенные и теневые поверхности более ярко выражены и находятся в более контрастном сочетании, средний план – на этом плане картины освещенные и теневые поверхности уже не имеют яркости, они сближены и менее контрастны, дальний план – здесь все тоновые оттенки сближены и в целом имеют более светлый оттенок), таким образом, передавая воздушную перспективу.

В картине существуют два главных тоновых пятна: одно – самое темное (возможно, глубокая тень) и второе – самое светлое (возможно, это самый ярко освещенный светлый предмет).

Два главных тоновых пятна располагаются на первом плане картины. Определить тон натурального цвета каждого из предметов натюрморта. Сравнить тон предметов, между собой – какой, из них будет наиболее темный и наиболее светлый – и точно передавать в картине.

После того как найдена композиция, выполняют рисунок, в котором надо очень точно передать все детали. Рисунок выполняют тонкими линиями, чтобы они не просвечивали сквозь акварель. Если в процессе подготовительной работы рисунок получился грязным, со многими исправлениями, то для работы цветом его можно перевести на второй лист через оконное стекло. Второй

этап. Первая прокладка. Начиная писать, не увлекайтесь деталями, постарайтесь прописать всю поверхность листа. Не забывайте, что в акварели нет белой краски, поэтому белизна листа является самым светлым тоном в работе. Третий этап. По просохшему слою краски приемом лессировки (наложением краски поверх просохшего слоя) наносят более темный тон для проработки основных масс. Четвертый этап. Завершение работы. Законченная работа, выполненная акварельной техникой, выглядит свежо и живо, краски прозрачным даже в самых темных местах. Основная забота на этом этапе – выделить главное и добиться цельности композиции.

Самостоятельная работа.

Построение натюрморта простым карандашом (определение размеров изображаемых предметов и положения предметов по отношению друг к другу).

Выполнение в цвете (обработка умения смешивать краску с водой в разных соотношениях для получения разных тонов одного цвета).

Материал: бумага, карандаш, кисти, акварель, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.

Раздел 2. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (гуашь)»

Практическое занятие. Постановка- на сближенные цветовые отношения. После выполнения гризайли учащиеся необходим опыт выполнения натюрморта на сближенной цветовой палитрой. Они пишут натюрморт из предметов, близких по цвету, на светло-сером фоне. Известно много примеров в истории искусства, когда сдержанная, неяркая цветовая гармония произведений полна очарования и производит сильное эстетическое впечатление на зрителей. Предметы для натюрморта подбирают разные по форме, размерам и фактуре так, чтобы все вместе они давали красивые сочетания цветов. Надо обратить внимание на то, чтобы предметы были сопоставлены в естественных

жизненных комбинациях.

Материал: бумага, карандаш, кисти, гуашь, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие. Постановка- на контрастных отношениях. Анализ цветового состояния натуры Колористическое решение определение цветовых контрастов красочной палитры натюрморта. Передача цветового контраста, понятие пограничного контраста, лепка цветом формы предметов, усиление контраста света и тени, цветовые рефлексии. Правильность цвето-тоновых отношений, начиная от самого светлого до самого темного

Материал: бумага, карандаш, кисти, гуашь, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Раздел 3. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»

Практическое занятие. Постановка - натюрморт на передачу фактуры. В этом задании, студенты не только создают цветовую среду натюрморта, но особенно акцентируют на материальности предметов, которая достигается посредством фактур, используя пасту, клей, скребки, щетки и другие средства, а также приемы декоративной стилизации.

Материал: бумага, карандаш, кисти, рельефная паста, скребки, акрил, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра

Практическое занятие. Постановка- натюрморт, против освещения. Этом задании усложнено тем, что предметы находятся в контрастном освещении, следует надо скомпоновать и писать с учетом особенности освещения предметов, оказавшихся в наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратив внимание на цвет рефлексии.

Материал: бумага, карандаш, кисти, акрил, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Раздел 4. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта

(темпера)»

Практическое занятие. Постановка - натюрморт из бытовых предметов (3-5), драпировок (3-4).

Написать натюрморт с натуры локальными цветами, употреблять полную цветовую палитру, но без черного цвета. Не смешивать больше трех красок, применять белила. Построение натюрморта простым карандашом (определение размеров изображаемых предметов и положение предметов по отношению друг к другу).

Овладение приемами получения составных цветов из основных. Приобретение навыков и умений в смешении нескольких цветов между собой, в получении нового цвета, оттенка, светлоты. Выработка умения находить появления рефлексов, и фиксация их в работе.

Приобретение умения в заключительной стадии обобщения приглушить слишком яркие места и наоборот, выявлять слишком темные для получения гармонии в цветовом строе работы.

Последовательность изображения натюрморта

Первый этап. Выполнение рисунка тонкими линиями: прорисовывают невидимые части предметов, намечают границы света и тени. Второй этап. Нанесение основного цвета предметов и драпировок при соблюдении тональных изменений цвета на свету и тени. Третий этап. Завершение работы. Методом лессировки добиваются впечатления материальности керамики и драпировок. Для бликов на посуде используют белую бумагу. Прорисовывают детали, обобщают цветовое решение натюрморта для достижения цельности.

Материал: бумага, карандаш, кисти, темпера, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.

Раздел 5. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (масло)»

Практическое занятие. Выполнение 2-3 постановок- натюрморт из бытовых предметов (3-5), драпировок (3-4), гипсовая розетка (маска). Анализ цве-

тового состояния натуры. Колористическое решение определение тональных отношений красочной палитры натюрморта. Технические приемы набора тона, усиление контраста, сопоставление всех цветовых сочетаний, лепка цветом формы предметов, усиление контраста света и тени, цветовые рефлекссы.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, мольберт, емкость для воды, палитра, осветительное оборудование с лампой накаливания теплого света.

Раздел 6. «Натюрморт в интерьере»

Практическое занятие. Постановка- натюрморта в интерьер учебной аудитории (бытовые предметы, драпировки, предметы интерьера). Натюрморт в интерьере - это сложная организация пространства. Скомпоновать, нарисовать предметы, передать характер цветового состояния предметов и интерьера, соблюдая воздушную перспективу, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.

Натюрморт ставится на фоне ограниченного пространства интерьера. Научить студентов передавать внутреннее пространство помещений разного характера, находя выразительные ракурсы и используя различные точки зрения. Поэтапное построение группы предметов: композиция, пропорциональные соотношения, построение формы и выявление объемной формы средствами светотени.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Раздел 7. «Портрет»

Практическое занятие. Постановка- плечевой портрет (с натуры) в стиле монохромии (гризайль), на нейтральном фоне. В результате работы над портретом студент должен научиться решать в цвете общую конструкцию головы и ее частей, научиться лепить кистью детали головы: глаза, нос, губы, уши. Задача здесь состоит в том, чтобы передать тональность, контраст, разобрать тоновым пятнам (свет тень в монохромных цветах). Найти композицию.

Начав этюд с линейно конструктивное построения следует написать, передав большие отношения и взаимопроникновение цветов фона и головы человека с учетом источника освещения. Детальная проработка формы, передача объема с учетом воздушной перспективы.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски (2-3 цвета), планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие. Постановка- плечевой портрет (с натуры выбранным живописным материалом), на цветном фоне. Задача здесь состоит в том, чтобы не раскрашивать голову каким-то телесным цветом, а писать ее во всем богатстве и цветовой сложности.

Начав этюд с линейно конструктивное построения следует написать, передав большие отношения и взаимопроникновение цветов фона и головы человека с учетом источника освещения. Детальная проработка формы, передача объема с учетом воздушной перспективы.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие. Постановка - Поясной портрет

Краткий теоретический экскурс.

1. История развития портрета как жанра. Эволюция развития портретного жанра от древности до наших дней (сопровождается подбором слайдов).

2. Основные принципы развития. Развитие выразительных средств и типов портрета. История (Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим, Портрет Средневековья, Портрет Возрождения, Портрет XVII века, Портрет XVIII века, Портрет XIX века, Портрет в XX веке, История портрета в России).

3. Портрет в Русской живописи (Петровского времени). история портретного жанра в России ведет свои истоки с XVII века. Ранний период. XVI век. XVII век. Парсуна. XVIII век Портрет петровского времени. Классицизм. XIX век. Серебряный век. Советский портрет. Новый русский портрет.

4. Портрет в Европейской живописи. Портрет Средневековья, Портрет Возрождения, Портрет XVII века, Портрет XVIII века, Портрет XIX века, Портрет в XX веке.

5. Особенности композиционного построения портрета. Поджанры портрета. Фон и атрибуты. Техника. Портрет по фотографии. Композиция. Идеология и содержание.

6. Сочетание жанра портрет с другими жанрами живописи. Жанры живописи и их сочетания.

Практическое занятие. Постановка- поясной портрет (с натуры) в стиле монохромии (гризайль), на нейтральном фоне. Усложнение предыдущего задания в этом уроке, студент должен скомпоновать в формате, построить написать этюд с учетом анатомических особенностей головы, портретируемого и характера освещения сумев погрузить голову в ту цветовую среду, которая окружает натуру, передав в монохромных цветах цветовые отношения.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие. Постановка- поясной портрет (с натуры выбранным живописным материалом), на цветном фоне. Усложнение предыдущего задания в этом уроке, студент должен скомпоновать в формате, построить написать этюд с учетом анатомических особенностей головы, портретируемого и характера освещения сумев погрузить голову в ту цветовую среду, которая окружает натуру.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Раздел 8. «Фигура человека»

Краткий теоретический экскурс. Фигура человека, композиция и построение. Обнаженная фигура человека является одним из интереснейших объектов познания построения объемной формы. Наметив горизонтальные и верти-

кальные вспомогательные оси, переходят к построению фигуры. Проводим вертикаль и делим ее пополам. Отмечаем одну восьмую вертикали сверху, что составляет размер головы. Если мы рисуем фигуру с опорой на одну ногу, то наша вертикаль совпадает с тремя точками: яремной ямкой (вырезкой), лобковой костью (лонным сращением), внутренней лодыжкой (большеберцовой костью) и пяткой. На вертикали от пятки отмечаем высоту подъема до голеностопного сустава, что по пропорции равно почти половине высоты головы. Определяется направление плечевого и тазового поясов, их степень наклона в противоположные стороны; линия плечевого пояса пройдет через яремную ямку с наклоном в сторону, а линия тазового пояса пройдет через лонное сращение от большого вертела опорной ноги с наклоном в сторону свободной ноги, ширину плечевого и тазового поясов, которая в дальнейшем слегка изменится и уточнится. А пока ширину тазового пояса по отношению к высоте всей фигуры определяем в одну шестую, ширину плечевого пояса – в одну пятую высоты всей фигуры. Далее мы определяем общий объем грудной клетки и таза, затем уточняем некоторые малые формы, как-то: ступни, ширину таза, грудную клетку в области первого ребра. Намечаем свободную ногу, ее осевую ступню, а также уточняем положение таза, его осевые, согласовываем нахождение коленной чашечки опорной ноги с коленным суставом свободной. Свободную конечность определяем большими объемами по ее основным пластическим направлениям: от подвздошной кости (верхней ее ости) с выходом на внутреннюю часть свободной ноги, что почти совпадает с направлением портняжной мышцы; охватив контурно край бедра (эпифиз бедренной кости), продолжаем дугообразную линию на внешнюю сторону голени и далее на уровне голеностопного сустава выводим линию на внутренний мыщелок большеберцовой кости с овальным охватом в сечении всей голени на этом уровне. С внутренней стороны свободной ноги от лобковой кости, контурно охватив бедро дугообразной линией, направляем ее, пересекаясь с портняжной, и выходим на внешнюю сторону бедра, совпадая дугой с

внешней мышцей бедра (квадрицепсом), и через край верхней коленной чашечки ведем дугообразную линию на внутренний край голени свободной ноги, подчеркивая икроножную мышцу. Теперь, если внимательно посмотреть на нашу схему, в ней явно прочтем S-образные, дугообразные, «змееобразные» линии в любопытном соотношении между длинными и короткими отрезками этой самой S-образной. Все соотношения будут соответствовать принципу золотого сечения, что, по сути, является принципом гармонии. В этом легко убедиться, если проделать по диагонали замер любой из S-образных линий наших объемов. Этот принцип состоит в том, что отношение общего к большей части должно непременно равняться отношению большей части к меньшей. Следующий этап связан с уточнением пространственно-конструктивного восприятия фигуры на листе и уточнением фрагментов: стопа свободной ноги, контур бедра с внутренней стороны намечаются с учетом падающих теней. На нем мы решаем плановость, передние и боковые площадки строения как всей фигуры в целом, так и отдельных ее частей.

Практическое занятие. Постановка: Этюд одетой фигуры человека на нейтральном фоне. Методика работы над живописным изображением фигуры человека. Последовательное ведение живописного этюда. Методика работы цветовыми отношениями. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели. *Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.*

Практическое занятие. Постановка- Сидячая фигура человека на контрастном фоне. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели. *Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.*

Практическое занятие. Постановка: Этюд обнаженной фигуры человека. Методика работы над живописным изображением фигуры человека. После-

довательное ведение живописного этюда. Методика работы цветовыми отношениями. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели. Пластические особенности сложнейшей формы. Конструктивные и пропорциональные закономерности. Особенности динамических связей различных частей человеческой фигуры.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

Практическое занятие: Постановка- Обнаженная фигура человека на контрастном фоне. Найти композиционное решение. Передать основные цветовые и светотеневые отношения, характер и образ модели. Компонировка в формате, анализ пластических форм натуры, закрепление рисунка, лессировочная прописка первого слоя, основные цветовые и тональные отношения, детальная проработка, передача объема с учетом воздушной перспективы и источника освещения, передача пластики, характерных особенностей натуры, обобщение, доработка и уточнение.

Материал: бумага, карандаш, кисти, масляные краски, планшет, холст, мольберт, емкость для воды, палитра.

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
1	Раздел 1	«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»	Выполнение практического задания	ОПК-2
2	Раздел 2	«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (гуашь)»	Выполнение практического задания	ОПК-2
3	Раздел 3	«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»	Выполнение практического задания	ОПК-2
4	Раздел 4	«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (темпера)»	Выполнение практического задания	ОПК-2
5	Раздел 5	«Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (масло)»	Выполнение практического задания	ОПК-2
6	Раздел 6	«Натюрморт в интерьере»	Выполнение практического задания	ОПК-2

7	Раздел 7	«Портрет»	Выполнение практического задания	ОПК-2
8	Раздел 8	«Фигура человека»	Выполнение практического задания	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:

просмотр работ на практических занятиях;

просмотр домашних работ.

Промежуточный контроль:

промежуточный просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (с оценкой).

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Раздел дисциплины	№ п/п	Вид СРС
Раздел 1	1	Выполнение живописных этюдов натюрмортов в техниках: акварель, масло.
Раздел 2	2	Выполнение живописных этюдов в теплой и холодной гамме в технике акварельной живописи.
	3	Копирование живописи (натюрморт) старых мастеров в технике акварельной живописи.
	4	Копирование живописи (натюрморт) старых мастеров в технике темпера.
Раздел 3	5	Копирование живописи (натюрморт) старых мастеров в технике масляной живописи.

Обязательное посещение музеев и выставок Санкт-Петербурга:

- *Государственный Эрмитаж (главный и другие музейные комплексы);*
- *Государственный Русский Музей;*
- *Музей современного искусства «Эрарта»;*
- *АРТ Центр «Пушкинская 10»;*
- *Выставочный Центр Союза Художников*

Работы оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой системой РГГ-

МУ.

5.3. Промежуточный контроль: зачет с оценкой/ экзамен

Зачет с оценкой и экзамен по дисциплине «Живопись» проводится в форме итогового просмотра (творческого обхода) всех работ (по всем творческим дисциплинам проводимых в семестре учебного года).

Оформление и отбор работ проводится на консультации по данной дисциплине.

Правила оформления работ в ПРИЛОЖЕНИИ №1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература, представленная в библиотеке:

1. Живопись: учебное пособие / Бесчастнов Н.П. Кулаков В.Я., Стор И.Н., Авдеев Ю.С., Гусейнов Г.М., Дыминский В.Б., Шеболдаев А.С. - М.: ВЛАДОС, 20010. - 233 с.

2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. Учеб. пос. М.: Просвещение, 1977. -188 с. Ил.

3. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: Из-во «В. Шевчук». 2008.-504 с.

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности: Рисунок, живопись, композиция. Учеб. пос. М.: Просвещение, 1981. -239 с. Ил.

5. Макарова М.Н. Перспектива. Учеб. 3- е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект, 2009.-477 с.

б) дополнительная литература:

1. Филиппова Л.С. К вопросу о цветоведении: физическая и эстетическая стороны происхождения и восприятия цвета [Электронный ресурс] / Л.С. Филиппова. // Наука и образование: инновации, интеграция и развитие. - 2015. - № 1 (2). - С. 50-55. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23451360>

2. Хрестоматия по цветоведению. Электронное учеб. пос./ Под ред. Геннадьевой А.А. ГПА, 2013.

3. Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты [Электронный ресурс]: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=409318>

4. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - СПб.: Тип. Спб. общ. печат. дела в России Е. Евдокимов, 1902. - 167 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/>

5. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное [Электронный ресурс]. - СПб:СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN 978-5-288-05668-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=941610>

6. Севостьянов Д.А. Человек рисующий. Отображение иерархических и инверсивных отношений в графической деятельности [Электронный ресурс]: монография / Д.А. Севостьянов. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=939867>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://znanium.com/>

<https://elibrary.ru/>

специальное программное обеспечение на курсе не применяется

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студенты выполняют практические задания в виде живописных этюдов, длительных постановок с сопровождением беседы и демонстрацией работ из методического фонда, а также видео-иллюстрацией.

Для проведения промежуточного и итогового контроля проводятся промежуточные и итоговые обходы (творческий обход) на который студент предоставляет выполненные работы по творческим (профессиональным) дисциплинам, оформленные в соответствии с требованиями в ПРИЛОЖЕНИИ №1.

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
<p>Раздел 1. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акварель)»</p> <p>Раздел 2. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (гуашь)»</p> <p>Раздел 3. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (акрил)»</p> <p>Раздел 4. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (темпера)»</p> <p>Раздел 5. «Натюрморт в разных тональностях из предметов быта (масло)»</p> <p>Раздел 6. «Натюрморт в интерьере»</p> <p>Раздел 7. «Плечевой портрет»</p> <p>Раздел 8. «Поясной портрет»</p>	<p>Междисциплинарное обучение</p> <p>Опережающая самостоятельная работа</p> <p>Информационные технологии использование библиотечных систем</p> <p>http://znanium.com/</p> <p>https://elibrary.ru/</p>	<p>Аудитории для проведения практических занятий</p> <p>Информационно-справочные системы: не используются</p>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. компьютерная техника (1 шт.),

стеллажи для методического фонда, реквизита, материалов, образцов лучших учебных работ студентов;

учебно-наглядные методические пособия;

мольберты (25 шт), доска для анализа студенческих работ, специализированная мебель, столы, стулья, мольберты, интерактивная доска, точка доступа к ЭБС и Интернет

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.

Глоссарий (перечень определений, терминов и сокращений).

Академическая живопись	заключается в точной передаче трехмерного пространства на двухмерную плоскость, с использованием цвета (в отличии от рисунка — только светотень). В художественных учебных заведениях обучают сначала технике академической живописи и только потом, на основе прочного фундамента и досконального знания натуры, пробуют различные направления и методы декоративной живописи.
Акварель	живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной поверхности)
Акрил	воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутил акрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей.
Бумага	волоконистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы
Гуашь	вид клеевых водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем акварель.
Декоративная живопись	украшать здания или предметы, то есть она напрямую связана с архитектурой или произведениями прикладного искусства, неотъемлема от них физически и тематически. Именно эта ее особенность определяет, как сюжет картины, так и технику исполнения.
Драпировка	туники, тоги, плащи и другие широкие, свободные одежды, в которые художник облакает изображённые человеческие фигуры, и вообще ткани, представляемые в картинах, статуях и рельефах
Живопись	является одним из основных видов изобразительного искусства, главным средством создания которого является краска, нанесенная на поверхность бумаги, холста, дерева, фарфора и т.д.
Интерьер	архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения.
Кисти	инструмент для покраски и живописи. Кисти делаются из щетины и хвостовых волосков различных животных.

Кисти (формат, размеры, свойства)	<p>Кисти из искусственной щетины — не боятся растворителей, они почти универсальны. Они бывают из темной (черной) и светлой щетины.</p> <p>Кисти из натуральной щетины — рекомендуется применять с ЛКМ на водной основе, но не рекомендуется с ЛКМ с содержанием агрессивных веществ.</p> <p>Плоская кисть — предназначена для обработки свежеекрашенной поверхности, для получения гладкого и глянцевого покрытия. Кроме того, удобна как самостоятельный инструмент, окрашивающий любые виды покрытий.</p> <p>Круглая кисть — предназначена для малярных работ на углах и стыках; покраски окон, дверей, плинтусов.</p> <p>Радиаторная кисть — предназначена для малярных работ в труднодоступных местах, окраски радиаторов и мест соединения труб.</p> <p>Ракля — предназначена для нанесения различных красок, грунтовок, клеев, и размывки побелочных материалов. Часто бывает с пластмассовой рукояткой с зажимом для крепления на ведро.</p> <p>Маховая кисть — предназначена для окраски стен, потолков и других больших поверхностей. Диаметр маховой малярной кисти — 60-65 мм, а длина волоса составляет от 100 до 180 мм.</p> <p>Макловица — предназначена для работы на больших поверхностях (потолках, стенах, полах), нанесения грунтовок, известковых и дисперсионных красок, пропитывающих средств. Макловицы по сравнению с маховыми кистями характеризуются большей скоростью (производительность выше в 2.5 раза) и качеством проведения малярных работ.</p>
Контраст	Взаимодействие цветов друг с другом, контраст светлого и темного
Копия	Процесс изготовления копии, то есть воспроизведения объекта, процесса
Краска	состоит из красителя и связующего вещества, которое, как раз таки и определяет название краски: акварель, масло, гуашь, темпера, акрил.
Масляные краски	ряд лакокрасочных материалов, представляющих собой суспензии неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах или олифах
Мольберт	подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину, рисунок и т. д.
Монохромия	Художественное полотно создано в одном цвете, но в различных оттенках этого цвета.
Натюрморт	изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики
Палитра	небольшая тонкая и лёгкая доска четырёхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы.
Планшет	Лист фанеры на деревянном подрамнике, используется для натяжки (прикрепления) бумаги
Плечевой портрет	одна из разновидностей портрета, в котором в кадре присутствует голова человека и его плечи
Портрет	изображение человека либо группы людей художественными средствами
Поясной портрет	портрет человека по пояс

Станковая живопись	род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения
Темпера	водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Связующим веществом темперных красок служат эмульсии — натуральные (разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо) или искусственные
Теплая гамма	гамма , полученная путем использования цветов теплым оттенком.
Фактура	Изменение поверхности произведения, для передачи свойств предметов (дерево, металл)
Формат бумаги (международный)	Состоит из трёх серий форматов (с близкими размерами для одинаковых номеров): А — за основание принята площадь в 1 м ² для максимального листа серии. В — за основание принята длина в 1 м для короткой стороны максимального листа серии. С — форматы конвертов для листов серии А (размеры больше примерно на 9%).
Холодная гамма	гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком
Этюд	подготовительный набросок для будущего произведения
Этюдник	специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи, рисования и местом для помещения этюда

**Методические рекомендации для обучающихся по оформлению работ по
дисциплине**

«Академическая живопись»

Живописная (творческая) работа – самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося, выполненная под руководством преподавателя.

Живописная (творческая) домашняя работа – самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося выполненная самостоятельно, с обязательным периодическим консультированием с преподавателем.

По завершению учебного семестра студентом за неделю назначается консультация по дисциплине. На консультацию студент предоставляет все выполненные, за семестр творческие работы.

Во время консультации все студенты учебной группы (у которой проходит консультация) согласовывают с преподавателем выставляемые работы, порядок развески и их количество в ленте.

Итоговые работы оформляются на ватман, далее ватман склеивают между собой (для создания единой ленты) – рис.1

Отступ работы от паспарту с левой и правой стороны 5 см., с верхней стороны 5 см, с нижней стороны 10 см. (рис4)

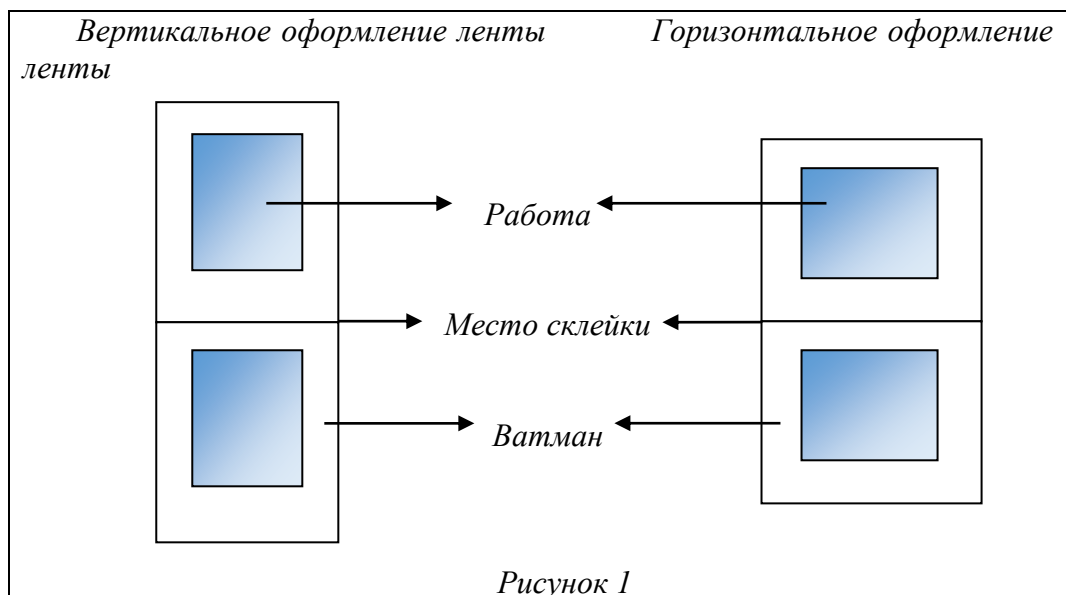
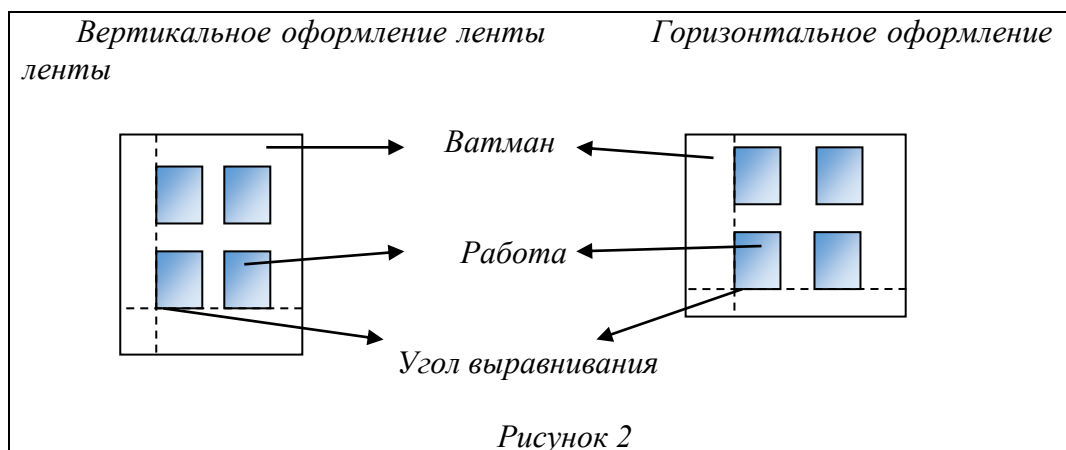
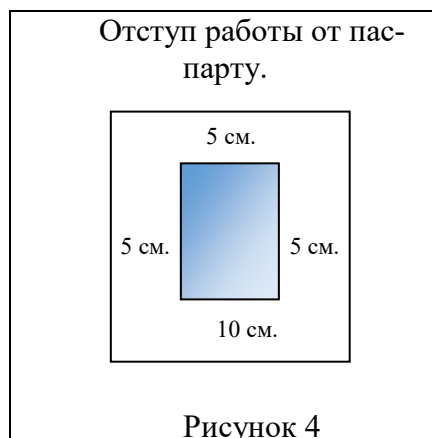
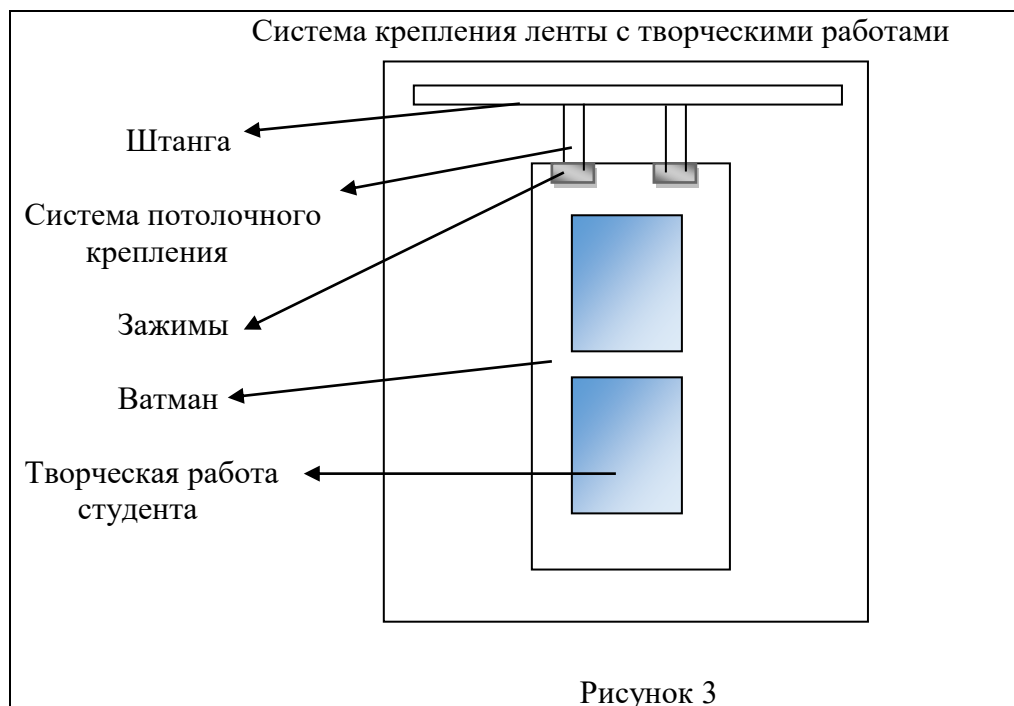

рис.2 Эскизы и домашние работы оформляются на ватман, выравнивая по нижнему краю –

Все работы (итоговые, эскизы и домашние) оформляются согласно данному методическому указанию.

Единую ленту вешают согласно распределению учебных групп по аудиториям на стену специальными крепежами (зажимами и держателями) для бумаг и креплениями подвесных потолков (рис.3).

На творческий обход не допускаются не оформленные работы, не согласованные с преподавателем работы.

Развеска работ проводится за день до начала обхода, согласно установленного расписания.