

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)*

Направленность *Изобразительное искусство, дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины Живопись разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Еремин В. Е., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 3 от 21.11.2023 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области живописи, подготовить грамотного художника-педагога, владеющего основами академической школы живописи.

Задачи дисциплины:

1. изучение закономерностей природы;
2. постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами рисунка;
3. повышение культуры восприятия;
4. формирование культуры эстетического восприятия;
5. развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

уметь: писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

владеть: навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

освоить компетенции:

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК – 8).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 – 10 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Основы изобразительной грамоты, Рисунок.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	29
Общая трудоемкость в часах	1044
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	457,7
Лабораторные занятия	446
Консультация	10
Экзамен	1,25
Зачёт	0,45
Самостоятельная работа в часах	406,3

Форма промежуточной аттестации	экзамен – 2, 3, 5, 8, 10 семестр, зачёт – 7 семестр, зачёт с оценкой – 6, 9 семестр
--------------------------------	---

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лабораторные занятия	446
Консультации	10
Зачет/зачеты	0,45
Экзамен/экзамены	1,25
Всего	457,7

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

План дисциплины	Лабораторные	Самостоятельные
1 семестр		
Натюрморт из трех-четырех предметов разной фактуры Гризайль. Материал: акварель, бумага	12	
Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: акварель, бумага	12	10
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Материал: акварель, бумага	14	4
Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на светлом фоне. Материал: акварель, бумага	6	4
Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на темном фоне. Материал: акварель, бумага	6	4
ИТОГО	50	22
2 семестр		
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков. Материал: акварель, бумага	12	10
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков. Материал: акварель, бумага	12	10
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Материал: акварель, бумага	8	8
Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом. Материал: акварель, бумага	8	8

Наброски в цвете предметов и групп предметов на задачи совершенствования, освоения приемов, техник материала - акварель в жанре натюрморта. Наброски по памяти. По представлению. Кратковременные этюды весенних пейзажей. Материал: акварель, бумага		11
Несложный натюрморт на контрастные цвета с дополнительным освещением. Материал: акварель, бумага.	10	8
ИТОГО:	50	55
3 семестр		
Этюды несложных постановок (предметы, сближенные по цвету, но разной цветовой насыщенности). Материал: гуашь, бумага	4	2
Этюды натюрморта с живыми цветами, овощами и фруктами. Материал: гуашь, бумага.	4	2
Натюрморт в интерьере (например, с окном). Материал: гуашь, бумага		5
Натюрморт против света (контражур). Материал: гуашь, бумага.	8	2
Натюрморт, составленный из предметов разных по форме, фактуре, цветотональной насыщенности. Материал: гуашь, акрил, темпера, бумага.	4	2
ИТОГО	20	13
4 семестр		
Несложный натюрморт в технике масляной живописи (гризайль). Материал: масло, холст.	8	6
Этюды постановок из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Этюды по памяти, по представлению. Материал: масло, холст.	10	4
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Материал: масло, холст.	10	4
Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков. Материал: масло, холст.		10
Этюды весенних пейзажей (композиционные наброски городского пейзажа). Материал по выбору студента (акварель, гуашь, масло).		10
Несложный этюд натюрморта из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: масло, холст.		10
ИТОГО	28	44
5 семестр		
Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Гризайль. Материал: масло, холст	12	
Этюд головы натурщика на светлом фоне. Материал: масло, холст	12	
Этюд головы натурщика на построение большой формы. Материал: масло, холст	6	6
Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое). Материал: масло, холст	10	
Наброски в цвете головы человека. Материал: масло, холст		3

Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков, освещенных холодным светом, с решением задачи освоение формата холста. Материал: масло, холст	4	4
Глубокое изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи изображения головы натурщика в различных видах освещения и цветового наполнения фона. Копирование работ мастеров живописи.		12
ИТОГО	44	25
6 семестр		
Этюд головы (поясной портрет) на нейтральном фоне (освещение прямое). Материал: масло, холст	10	9
Этюд головы (поясной портрет) на цветном фоне (освещение боковое). Материал: масло, холст		9
Этюд одетой полуфигуры на светлом фоне. Материал: масло, холст	10	9
Этюд полуфигуры с обнаженным торсом на светлом фоне. Материал: масло, холст	10	9
Тематический натюрморт в интерьере, с решением задачи освоение формата холста. Материал: масло, холст		9
Решение задач в работе над портретом в условиях мастерской и на пленере (влияние рефлексов на организацию живописного пространства). Этюды в условиях пленера (пейзаж, архитектурные мотивы, композиционные наброски). Этюды по памяти, представлению, воображению. Копирование работ мастеров живописи.		9
Этюд одетой полуфигуры на нейтральном фоне с боковым освещением. Материал: масло, холст	14	9
ИТОГО	44	63
7 семестр		
Этюд обнаженной (одетой) фигуры на нейтральном фоне. Материал: масло, холст	12	5
Этюд одетой фигуры на светлом фоне, освещенной прямым светом. Материал: масло, холст	12	5
Этюд обнаженной (одетой) женской фигуры на цветном фоне. Материал: масло, холст	12	5
Этюд одетой фигуры против света (например, у окна). Материал: масло, холст.	14	6
ИТОГО	50	21
8 семестр		
Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещенности фоне, передача особенностей живописной фактуры. Этюды фигуры по памяти, по представлению. Копирование работ мастеров живописи.	10	8
Этюд одетой (обнаженной) женской фигуры на цветном фоне. Материал: масло, холст	20	8

Этюд одетой (обнаженной) мужской фигуры на нейтральном фоне. Материал: масло, холст	20	3
Итого	50	19
9 семестр		
Этюд одетой фигуры с натюрмортом. Материал: масло, холст	34	25
Этюд одетой фигуры в интерьере на цветном фоне. Материал: масло, холст	34	25
Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещенности фоне, передача особенностей живописной фактуры. Этюды фигуры по памяти, по представлению. Копирование работ мастеров живописи.		25
ИТОГО	68	75
10 семестр		
Этюд обнаженной фигуры в интерьере. Материал: масло, холст	20	32
Этюд одно-двухфигурной тематической постановки. Этюд по памяти, представлению. Материал: масло, холст	22	31
Итого	42	63

5.2. Содержание:

Тема 1: Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Роль рисунка в создании живописного произведения. Цвет в природе и в живописи. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Закономерности построения объемной формы цветом.

Практическое занятие 1: Натюрморт из трех-четырёх предметов разной фактуры. Гризайль (акварель). Задачи: скомпоновать постановку в формате, нарисовать, написать, передав объем предметов с учетом конкретного освещения.

Тема 2: Природа света. Спектр. Понятие о цветовом круге. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Влияние освещения на восприятие цвета. Явление контраста (тональный, цветовой) в природе. Задачи работы в отношении живописи. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).

Практическое занятие 2: Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (акварель). Задачи: скомпоновать натюрморт в формате: нарисовать, передать объем изображаемых предметов цветом с учетом конкретного освещения.

Тема 3: Техника акварельной живописи. Материалы, оборудование. Приемы работы акварельными красками по сухой основе, по влажной бумаге (практический показ приемов).

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов зеленых тонов на красном фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 4: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на светлом фоне (акварель). Задачи: практически изучить явление тонового контраста: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав светлый фон по цвету с предметами.

Практическое занятие 5: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на темном фоне (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав темный фон по цвету с предметами.

Тема 4: Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи.

Практическое занятие 1: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием теплых оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Тема 5: Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).

Практическое занятие 2: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием холодных оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов синих тонов на оранжевом фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, зеленый и красный, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 4: Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом (акварель, гуашь). Задачи: практически изучить влияние освещения на восприятие цвета: скомпоновать, нарисовать и написать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветов (освещение с применением цветного фильтра).

Самостоятельное практическое задание: 1. Наброски в цвете предметов (групп предметов) (овощей, фруктов и др.) (акварель). Задачи: писать цветом с одновременным рисованием кистью и лепкой формы и объема, совершенствование, освоение техник материала – акварель.

Практическое занятие 5: Несложный натюрморт на контрастные цвета с дополнительным освещением (акварель).

Тема 6: Гуашь. Особенности работы с гуашевыми красками. Возможности гуашевой живописи.

Практическое занятие 1: Этюды несложных постановок (предметы, сближенные по цвету, но разной цветовой насыщенности). Материал: гуашь. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы гуашевыми красками.

Тема 7: Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения в живописи. Закономерности колорита. Целостность живописного изображения, роль цветных рефлексов в организации живописного изображения.

Практическое занятие 2: Этюды натюрморта с живыми цветами, овощами, фруктами (гуашь). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановки с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.

Тема 8: Передача пространства в изображении. Закономерности воздушной перспективы.

Практическое занятие 3: Натюрморт в интерьере (например, с окном) (гуашь). Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.

Практическое занятие 4: Натюрморт против света (гуашь, акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт, передав особенности освещения предметов, оказавшихся в наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратив внимание на цвет рефлексов.

Тема 9: Техника темперной (акриловой) живописи. Особенности работы темперными (акриловыми) красками. Возможности темперной (акриловой) живописи. Лессировки, корпусное письмо.

Практическое занятие 5: Натюрморт, составленный из предметов разных по форме, фактуре, цвето-тональной насыщенности. Материал по выбору студентов: гуашь, акрил, темпера, бумага. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, цвето-тональные отношения, фактуру предметов и характер освещения, используя возможности материала.

Самостоятельное практическое задание: 1. наброски в цвете животных и птиц с натуры (в зоопарке, на улице, дома и т.п.) (материал по выбору студентов). Задача: проба быстрого письма.

2. Этюды несложных осенних пейзажей (темпера, акварель). Задача: в краткосрочных этюдах передать характер состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.

Тема 10: Техника масляной живописи. Материалы: основа, грунты, их применение. Палитра, краски, растворители, кисти в масляной живописи (использование и уход). Практический показ натяжки холста и грунтовки. Возможности масляной живописи. Лессировки. Корпусное письмо.

Практическое занятие 1: Несложный натюрморт в технике масляной живописи (гризайль). Материал: холст, масло. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, тональные отношения и характер освещения.

Практическое занятие 2: Этюды постановок из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы масляными красками.

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Контрастные пары цветов в постановке могут быть, например, синий и оранжевый, зеленый и красный, фиолетовый и желтый (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в заданном формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Тема 11: Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).

Практическое занятие 4: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых (холодных) оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Самостоятельное практическое задание: 1. Этюды несложных весенних пейзажей (материал по выбору студента). Задача: композиционный поиск городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.

2. Несложный этюд натюрморта из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: масло, холст.

Тема 12: Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение деталей в проработке живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и передачи характера. Последовательность работы над живописью живой головы.

Практическое занятие 1: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 2: Этюд головы натурщика на светлом фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 3: Этюд головы натурщика на построение большой формы (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать с учетом характера освещения, передать большие тональные и световые отношения «большой формы», не «дробя» форму головы проработкой деталей.

Практическое занятие 4: Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Самостоятельное практическое задание: 1. наброски в цвете головы человека (холст, масло). Задачи: Изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи изображения головы натурщика в различных видах освещения и цветового наполнения фона. Написать голову, учитывая особенности модели.

2. Копирование работ мастеров живописи.

3. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков, освещенных холодным светом с решением задачи освоения формата холста (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых оттенков при холодном освещении, их взаимовлияния и конкретного освещения. Решение задачи освоения формата холста.

Тема 13: Живопись портрета и вопросы композиции.

Практическое занятие 1: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 2: Этюд головы на цветном фоне (освещение боковое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 3: Этюд одетой полуфигуры на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы (светлого фона), прямого освещения, определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.

Практическое занятие 4: Этюд полуфигуры с обнаженным торсом на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру в формате, построить ее конструктивно, написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей прямого освещения.

Практическое занятие 5: Тематический натюрморт в интерьере (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом заданного формата.

Тема 14: Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.

Самостоятельное практическое задание: 1. Этюды головы человека в условиях мастерской и на пленэре (холст, масло). Задачи: Изучение особенностей изображения головы натурщика в условиях мастерской и на пленэре (влияние рефлексов на организацию живописного пространства)

2. Этюды в условиях пленера (материал по выбору студента). Задача: композиционный поиск архитектурных мотивов городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.

3. Копирование работ мастеров живописи.

Тема 15: Особенности работы над живописью фигуры человека. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения живописного изображения.

Практическое занятие 1: Этюд одетой (обнаженной) фигуры на нейтральном фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате: нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения, чтобы изображение воспринималось целостно и в пространстве.

Практическое занятие 2: Этюд одетой фигуры на светлом фоне, освещенной прямым светом (холст, картон, масло). Задача: передать цветовое состояние фигуры при определенном освещении.

Тема 16: Задачи, решаемые в учебном этюде при работе с обнаженной моделью. Анализ формы, цветовое единство и целостность живописного изображения.

Практическое занятие 3: Этюд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонизировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 4: Этюд одетой фигуры против света (например, у окна), (холст, масло, картон). Задачи: проанализировать, передать цветовое состояние фигуры при условии освещения против рисующих.

Тема 17: Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Различная степень детализации в зависимости от положения композиционного центра. Передача среды в условиях интерьера.

Практическое занятие 1: Этюд одетой (обнаженной) мужской фигуры на нейтральном фоне (холст, масло, картон). Задачи: скомпоновать, нарисовать фигуру, написать с учетом цветового строя и характера освещения, создать единое цветное пространство, связав по цвету фигуру с фоном.

2. Копирование работ мастеров живописи.

Тема 18: Творческий подход к живописному портрету. Возможности создания художественного образа средствами живописи. Задачи использования полученных знаний в дальнейшей творческой и педагогической работе.

Практическое занятие 1: Этюд фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задача: раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и интерьера.

Практическое занятие 2: Этюд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонизировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 3: Этюд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьера, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 5: Этюд двухфигурной тематической постановки (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, построить и написать постановку, передав конкретность освещения и особенности цветового состояния.

Практическое занятие 6: Этюд одетой фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать постановку: написать, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и натюрморта.

Тема 19: Общность принципиальных установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе с маслом, гуашью, темперой, акварелью.

Самостоятельное практическое задание: Освоение живописных задач в работе над фигурой человека. Этюды одетой (обнаженной) женской фигуры человека на цветном фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.

Практическое занятие 1: Этюд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьера, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 2: Этюд одно-двухфигурной тематической постановки. Этюд по памяти, по представлению. Материал: масло, холст.

Самостоятельное практическое задание: 1. Этюды одетой (обнаженной) фигуры человека (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения. Решение творческих задач в живописи.

2. Анализ принципов реалистического подхода к решению живописных задач в различных техниках и сложности учебных постановок. Работа по индивидуальному творческому заданию преподавателя (или дипломному заданию).

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим	Наброски в цвете предметов (групп предметов) (овощей, фруктов и др.) (акварель).	24	Задачи: писать цветом с одновременным рисованием кистью и лепкой формы и объема, совершенствование, освоение техник материала	просмотр

	показом).			– акварель.	
2	Передача пространства в изображении Закономерности воздушной перспективы.	Натюрморт в интерьере (например, с окном) (гуашь).	24	Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.	просмотр
3	Техника темперной (акриловой) живописи. Особенности работы темперными (акриловыми) красками. Возможности темперной (акриловой) живописи. Лессировки, корпусное письмо.	Наброски в цвете животных и птиц с натуры (в зоопарке, на улице, дома и т.п.) (материал по выбору студентов). Этюды несложных осенних пейзажей (темпера, акварель).	24	Задача: проба быстрого письма. Задача: в краткосрочных этюдах передать характер состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.	просмотр
4	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков (холст, масло).	24	Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых (холодных) оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.	просмотр
5	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Этюды несложных весенних пейзажей (материал по выбору студента).	24	Задача: композиционный поиск городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение пленэрности.	просмотр
6	Различные задачи и техники выполнения набросков кистью (с практическим показом).	Несложный этюд натюрморта из двух-трёх предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. Материал: масло, холст.	24	Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, цвето-тональные отношения, фактуру предметов и характер освещения, используя возможности материала.	просмотр
7	Учебные задачи, решаемые в	Наброски в цвете головы	24	Задачи: Изучение особенностей в передаче	просмотр

	процессе работы над живописью головы человека. Особенности построения объемной формы.	человека (холст, масло).		средствами масляной живописи изображения головы натурщика в различных видах освещения и цветового наполнения фона. Написать голову, учитывая особенности модели.	
8	Техника работы маслом	Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков, освещенных холодным светом с решением задачи освоения формата холста (холст, масло).	24	Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых оттенков при холодном освещении, их взаимовлияния и конкретного освещения. Решение задачи освоения формата холста.	просмотр
9	Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение деталей в проработке живописного изображения.	Копирование работ мастеров живописи	24	Решение задачи освоения формата холста. Глубокое изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи.	просмотр
10	Живопись портрета и вопросы композиции.	Этюд головы (поясной портрет) на цветном фоне (освещение боковое) (холст, масло).	24	Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.	просмотр
11	Техника масляной живописи.	Тематический натюрморт в интерьере с решением задачи освоения формата холста	24	Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом заданного формата.	просмотр
12	Техника масляной живописи.	Этюды в условиях пленера (пейзаж, архитектурные мотивы, композиционные	24	Задача: композиционный поиск архитектурных мотивов городского пейзажа с передачей характера состояния природы средствами живописи, ощущение	просмотр

		е наброски). Материал по выбору студента.		пленэрности.	
13	Освоение живописных задач в работе над фигурой человека.	Этюд одетой (обнажённой) фигуры человека на светлом фоне, освещённым прямым светом (холст, масло).	24	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.	просмотр
14	Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Различная степень детализации в зависимости от положения композиционного центра. Передача среды в условиях интерьера.	Этюды одетой фигуры человека на светлом фоне, освещённой прямым светом (холст, масло).	24	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения. Решение творческих задач в живописи.	просмотр
15	Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Передача среды в условиях интерьера.	Этюды одетой фигуры человека против света (холст, масло).	24	Задачи: проанализировать, передать цветное состояние фигуры при условии освещения против рисующих.	просмотр
16	Творческий подход к живописному портрету. Возможности создания художественного образа средствами живописи.	Освоение живописных задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещённости фоне, передача особенностей живописной фактуры.	24	Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.	просмотр
17	Общность принципиальных	Освоение живописных	22	Задачи: скомпоновать фигуру в формате,	просмотр

	установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе с маслом, гуашью, темперой, акварелью.	задач в работе с одетой фигурой человека на разнообразном по цвету и освещённости фоне, передача особенностей живописной фактуры.		нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.	
--	---	---	--	---	--

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий

Практическое занятие 1: Натюрморт из трех-четырёх предметов разной фактуры. Гризайль (акварель). Задачи: скомпоновать постановку в формате, нарисовать, написать, передав объем предметов с учетом конкретного освещения.

Практическое занятие 2: Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (акварель). Задачи: скомпоновать натюрморт в формате: нарисовать, передать объем изображаемых предметов цветом с учетом конкретного освещения.

Практическое занятие 3: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов зеленых тонов на красном фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 4: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на светлом фоне (акварель). Задачи: практически изучить явление тонового контраста: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав светлый фон по цвету с предметами.

Практическое занятие 5: Этюд постановки из двух-трех предметов и драпировок на темном фоне (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать в цвете, связав темный фон по цвету с предметами.

Практическое занятие 6: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием теплых оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 7: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладанием холодных оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 8: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Например, из двух-трех предметов синих тонов на оранжевом фоне (контрастные пары цветов в постановке могут быть и другими, например, зеленый и красный, фиолетовый и желтый) (акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 9: Этюд двух-трех предметов, освещенных холодным светом (акварель, гуашь). Задачи: практически изучить влияние освещения на восприятие цвета: скомпоновать, нарисовать и написать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветов (освещение с применением цветного фильтра).

Практическое занятие 10: Несложный натюрморт на контрастные цвета с дополнительным освещением (акварель).

Практическое занятие 11: Этюды несложных постановок (предметы, сближенные по цвету, но разной цветовой насыщенности). Материал: гуашь. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать

постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы гуашевыми красками.

Практическое занятие 12: Этюды натюрморта с живыми цветами, овощами, фруктами (гуашь). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановки с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.

Практическое занятие 13: Натюрморт в интерьере (например, с окном) (гуашь). Задачи: скомпоновать в формате, построить с учетом перспективы, написать в цвете с передачей характера освещенности интерьера.

Практическое занятие 14: Натюрморт против света (гуашь, акварель). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт, передав особенности освещения предметов, оказавшихся в наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратив внимание на цвет рефлексов.

Практическое занятие 15: Натюрморт, составленный из предметов разных по форме, фактуре, цвето-тональной насыщенности. Материал по выбору студентов: гуашь, акрил, темпера, бумага. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, цвето-тональные отношения, фактуру предметов и характер освещения, используя возможности материала.

Практическое занятие 16: Несложный натюрморт в технике масляной живописи (гризайль). Материал: холст, масло. Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт, передав объем, тональные отношения и характер освещения.

Практическое занятие 17: Этюды постановок из двух-трех предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать, написать постановки, передав объем, тональные отношения и характер освещения, учитывая особенности работы масляными красками.

Практическое занятие 18: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Контрастные пары цветов в постановке могут быть, например, синий и оранжевый, зеленый и красный, фиолетовый и желтый (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт в заданном формате с передачей объема и цвета предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов и предметов в пространстве, практически изучить явления контраста, взаимовлияние цветов теплых и холодных.

Практическое занятие 19: Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых (холодных) оттенков (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом преобладания теплых (холодных) оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения.

Практическое занятие 20: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 21: Этюд головы натурщика на светлом фоне. Гризайль (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать натюрморт и написать с применением ограниченного числа красок.

Практическое занятие 22: Этюд головы натурщика на построение большой формы (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать с учетом характера освещения, передать большие тональные и световые отношения «большой формы», не «дробя» форму головы проработкой деталей.

Практическое занятие 23: Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 24: Этюд головы натурщика на нейтральном фоне (освещение прямое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 25: Этюд головы на цветном фоне (освещение боковое) (холст, масло). Задачи: скомпоновать в формате, построить, написать этюд с учетом анатомических особенностей головы портретируемого и характера освещения.

Практическое занятие 26: Этюд одетой полуфигуры на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы (светлого

фона), прямого освещения, определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.

Практическое занятие 27: Этюд полуфигуры с обнаженным торсом на светлом фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать полуфигуру в формате, построить ее конструктивно, написать с учетом характеристики портретируемого и особенностей прямого освещения.

Практическое занятие 28: Тематический натюрморт в интерьере (холст, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с учетом заданного формата.

Практическое занятие 29: Этюд одетой (обнаженной) фигуры на нейтральном фоне (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате: нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения, чтобы изображение воспринималось целостно и в пространстве.

Практическое занятие 30: Этюд одетой фигуры на светлом фоне, освещенной прямым светом (холст, картон, масло). Задача: передать цветовое состояние фигуры при определенном освещении.

Практическое занятие 31: Этюд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонизировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 32: Этюд одетой фигуры против света (например, у окна), (холст, масло, картон). Задачи: проанализировать, передать цветовое состояние фигуры при условии освещения против рисующих.

Практическое занятие 33: Этюд одетой (обнаженной) мужской фигуры на нейтральном фоне (холст, масло, картон). Задачи: скомпоновать, нарисовать фигуру, написать с учетом цветового строя и характера освещения, создать единое цветное пространство, связав по цвету фигуру с фоном.

Практическое занятие 34: Этюд фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задача: раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и интерьера.

Практическое занятие 35: Этюд одетой (обнаженной) женской фигурой на цветном фоне (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать постановку, сгармонизировать ее цвета с учетом освещения и взаимовлияния цветов.

Практическое занятие 36: Этюд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьера, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 37: Этюд двухфигурной тематической постановки (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, построить и написать постановку, передав конкретность освещения и особенности цветового состояния.

Практическое занятие 38: Этюд одетой фигуры с натюрмортом (холст, картон, масло). Задачи: скомпоновать, нарисовать постановку: написать, решить задачу передачи целостного восприятия фигуры и натюрморта.

Практическое занятие 39: Этюд обнаженной фигуры в интерьере (холст, картон, масло). Задача: передать целостное восприятие фигуры и интерьера, раскрыть характер фигуры и ее цветовые особенности.

Практическое занятие 40: Этюд одно-двухфигурной тематической постановки. Этюд по памяти, по представлению. Материал: масло, холст.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - ISBN 5-691-00475-1: 71.25.
2. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 223 с., 16 л. ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - Библиогр.: с. 218. - ISBN 5-691-00475-1: 111.10.

3. Штаничева, Н. С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-8291-1124-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094>
4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - М.: Академический проект, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-8291-1169-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093>

б) дополнительная:

1. Виннер, А. В. Материалы масляной живописи / А. В. Виннер; Под общ. ред. И. Э. Грабаря. - М.: Сварог и К, 2000. - 480 с. - Библиогр.: с. 467-470. - ISBN 5-93070-023-0: 100.00.
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. - 480с.
3. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. - М.: Арт - Родник, 1998.- 174с.
4. Дорофеева, Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа: учебное пособие / Ю. Ю. Дорофеева, А. А. Моисеев. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 128 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234846>.
5. Делакруа. Дневник в 2-х томах. - М.: Искусство, 1961. - Т.1. - 524с.
6. Еремин, В. Е. Техника живописи маслом [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по дисциплине "Живопись" для студентов худож.-графических фак. / В. Е. Еремин; Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 100.00.
7. Еремин, Владимир Евгеньевич. Техника живописи маслом: учеб.-метод. пособие по дисц. "Живопись" для студ. художественно-графических фак. / Еремин, Владимир Евгеньевич; Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома: КГУ, 2008. - 35 с. - Библиогр.: с. 34-35. - 20.00.
8. Иогансон Б. В. За мастерство в живописи,- М. Изд. АХ СССР, 1952. - С. 87 — 89.
9. Иогансон Б. В. О живописи.- М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1960. -80 с.
10. Иттен И. Искусство цвета. / Пер. с нем. Л. Монаховой. - 2-е изд.- М., 2001 М.: Д. Аронов. - 96 с.
11. Кальнинг, А. К. Акварельная живопись: краткое руководство: [учеб. пособие для худож. и худож.-промышл. училищ] / А. К. Кальнинг. - М.: Искусство, 1968. - 76 с.: ил. - Библиогр.: с. 76 (11 назв.). - 0.59.
12. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М.: Сварог и К", 2002. - 504 с.: ил. - ISBN 5-93070-014-1: 170 Киплик Д. И. Техника живописи. - М.:СВАРОГ 1998. - 503 с.(1 экз.); 2002 г.- 44; 2001г.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

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

Учебные мастерские №: 60, 61, 62, 64, 54 а, 57, 59.

Специальное оборудование учебных мастерских (аудиторий):

№ 60 - стулья (30шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), натурные столы (2 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.), печатный станок (1 шт.);

№ 61 – стулья (22 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж (2 шт.);

№ 62 – стулья (20 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 64 – стулья (14 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), подиумы для натуры (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для натуры (2 шт.), софит (1 шт.), учебные мольберты (13 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 57 – стулья (15 шт.), натурные столы (3 шт.), подиум для натуры (4 шт.), учебные мольберты (17 шт.), стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 59 - стулья (20 шт.), учебные мольберты (12 шт.), софиты (1 шт.), подиум (1 шт.), натурные столы (2 шт.), стеллаж для натуральных предметов (1 шт.).

Основным методом обучения рисунку положено рисование с натуры, поэтому согласно программе с 5-10 семестр учебные занятия обеспечиваются моделью натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.