

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ**

Направление подготовки: 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Направленность: Художественно-творческая деятельность в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства

Квалификация выпускника: магистр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Академическая живопись разработана в соответствии с Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 1007 от 13.08.2020 г.

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

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

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.
Протокол заседания кафедры № 7 от 03.05.2023 г.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.
Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 20 ___ г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры

Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 20 ___ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

1. развитие наблюдательности и изучение закономерностей природы;
2. овладение различными живописными техниками и материалами;
4. формирование культуры эстетического восприятия;
5. развитие творческих способностей

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале

ОПК-3.1. Знать: - приемы и способы ведения творческой работы по формированию идеи и ее последующего графического выражения.

ОПК-3.2. Уметь: - выбирать технологии, подходящие для воплощения поставленных задач, применять их для воплощения чистового варианта в материале.

ОПК-3.3. Владеть: - навыками применения различных технических приемов для реализации разработанного проекта в материале.

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).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 1-5 семестре(ах) обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре

защиты и защиты выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины

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

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах		16	
Общая трудоемкость в часах		576	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		114	
Лекции		10	
Лабораторные занятия		104	
Самостоятельная работа в часах		459,65	
Форма промежуточной аттестации		экзамен	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		10	
Лабораторные занятия		104	
Консультации		2	
Экзамен/экзамены		0,35	
Всего		116,35	

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Поясной портрет с руками		2		8	26
2.	Портрет с руками на цветном фоне				10	26
3.	Обнаженная фигура		2		8	44
4.	Обнаженная фигура с драпировками				10	44
5.	Фигура с натюрмортом		2		10	44

6.	Фигура в интерьере			10	42
7.	Образное решение фигуры с элементами интерьера		2	12	58
8.	Однофигурная тематическая постановка			12	60
9.	Фигура с решением глубокого пространства		2	12	58
10.	Двухфигурная композиция в интерьере			12	58
	Итого		10	104	460

5.2. Содержание:

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

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

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

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

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

6. 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 по дисциплине (модулю)

Преподаватель выдает каждый семестр студентам самостоятельные домашние задания, которые могут быть равными для всех, а также выдаваться индивидуально, в зависимости от успеваемости и способностей студента.

Форма контроля самостоятельной работы - просмотр (текущий и итоговой по дисциплине).

Содержание постановок, количество часов на данную работу, представленную в тематическом плане, носят рекомендательный характер и могут

корректироваться на усмотрение преподавателя.

Для получения зачета или экзамена студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра. Преподавателем организуются межсессионные контрольные работы. Экзамены и зачеты проводятся кафедрой рисунка и живописи в виде общего кафедрального просмотра.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Особенности работы над живописью фигуры человека. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения живописного изображения.	Этюды одетой фигуры человека (холст, масло). Задачи: скомпоновать фигуру в формате, нарисовать и написать ее с учетом характера натуры, особенностей освещения.	52	Содержание постановок, количество часов на данную работу, представленную в тематическом плане, носят рекомендательный характер и могут корректироваться на усмотрение преподавателя. Для получения зачета или экзамена студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра.	кафедральный просмотр
2.	Задачи, решаемые в учебном этюде при работе с обнаженной моделью. Анализ формы, цветовое единство и целостность живописного изображения.	Наброски в цвете головы человека (холст, масло). Задачи: Изучение особенностей в передаче средствами масляной живописи изображения головы натурщика в	88		

		различных видах освещения и цветового наполнения фона.			
3	Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя. Различная степень детализации в зависимости от положения композиционного центра. Передача среды в условиях интерьера.	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.	86		
4	Живопись портрета и вопросы композиции	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.	118		
5	Особенности работы над живописью фигуры человека.	Работа по индивидуальному творческому заданию	116		

	Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Задачи целостного решения живописного изображения.	преподавателя (или дипломному заданию).			
--	---	---	--	--	--

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Поясной портрет с руками
2. Портрет с руками на цветном фоне
3. Обнаженная фигура
4. Обнаженная фигура с драпировками
5. Фигура с натюрмортом
6. Фигура в интерьере
7. Образное решение фигуры с элементами интерьера
8. Однофигурная тематическая постановка
9. Фигура с решением глубокого пространства
10. Двухфигурная композиция в интерьере

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

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>
5. Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубанский гос. ун-т. - М. : Академический Проект, 2009. - 270, [2] с. -

(Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-8291-1124-3: 244.80.

Рекомендовано УМО.

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. – 96с.
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.
13. Программа дисциплины "Живопись" [Электронный ресурс] : (очная форма обучения) : бакалавр по направлению: 050100.62 "Педагогическое образование" : профиль подготовки "Изобразительное искусство" : квалификация (степень) выпускника - бакалавр / ГОУ ВПО "Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова" ;

[сост. О. В. Субботина]. - Электрон. текстовые дан. - Кострома, 2010. - Библиогр. в конце текста. - Б. ц.

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

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс],

URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>

2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

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 природы (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для природы (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 природы (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.).

Мастерские оборудованы учебно-методическими материалами по соответствующим темам

Основным методом обучения рисунку положено рисование с природы, поэтому согласно программе с 5-8 семестр учебные занятия обеспечиваются моделью натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.