МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ЖИВОПИСЬ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	51.03.02 Народная художественная культура
Направленность (профиль) образовательной программы:	Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Живопись» является: создание педагогических условий для формирования у студентов готовности решать профессиональные задачи в сфере реалистического изображения различных явлений и объектов окружающей действительности средствами разнообразных живописных материалов, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Живопись» является обязательной для изучения; относится к обязательной, части блока дисциплин Б1.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Рисунок, Композиция, Основы художественного проектирования и конструирования, Традиционное узорное ткачество, Методика преподавания народного декоративно-прикладного искусства, Производственная практика, педагогическая практика, Производственная практика, проектно-технологическая практика, Производственная практика, преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне основного общего образования и дополнительного образования:

Знать:

- основные этапы и характерные особенности развития академической живописи;
- особенности основных подходов, техник и технологий академической живописи, школ и направлений:
- основы построения объемно
-пространственных композиций;

Уметь:

- аналитически работать с натурой; конструктивно мыслить;
- разрабатывать светотеневую моделировку формы; пластику и ритм построения образной композиции;
- применять на практике различные техники и технологии академической живописи;
- грамотно выстраивать со масштабность объектов в перспективных изображениях;

Владеть:

- навыками академической школы живописи,
- художественными приемами отображения действительности;
- приемами аналитической работы с натурой и творческими проектными разработками.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Категория УК	Код и наименование	Код и наименование индикатора достижения УК

	УК	Планируемые результаты обученияпо УК
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знать: - сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы её развития. УК-6.2. Уметь: -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; - планировать свою профессионально-образовательную деятельность и анализировать её эффективность; - критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; - применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни. УК-6.3. Владеть: - навыками эффективного целеполагания, приёмами организации собственной познавательной деятельности; - приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.

б) общепрофессиональные (ОПК):

Категория ОПК	Код и наименование ОПК	Код и наименование индикатора достижения ОПК Планируемые результаты обученияпо ОПК
Правовые и этические основы профессиональной деятельности	ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики	ОПК-3.1. Знать: - номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; - требования профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и правила профессиональной этики. ОПК-3.2. Уметь: - адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и норм профессиональной этики. ОПК-3.3. Владеть: - навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; - навыками самооценки, критического

		анализа особенностей своего профессионального поведения.

б) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Тип задач или задача профессио-нальной деятельности	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ОПК Планируемые результаты обучения по ОПК
Художествен но-творческий	ПК-6. Способен применять художественные методы, приёмы, способы и технологии создания художественных образов в различных видах изобразительного	ПК-6.1.Знать: - принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; - средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. ПК-6.2. Уметь: - применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. ПК-6.3. Владеть: - графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные.

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с формируемыми компетенциями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы её развития (УК-6, индикаторы 1,2,3);

– требования профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и правила профессиональной этики (ОПК-3, индикаторы 1,2,3);

– принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства (ПК-6 (индикаторы 1,2,3).

Уметь:

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; планировать свою профессионально-образовательную деятельность и анализировать её эффективность; критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе

принципов образования в течение всей жизни (УК-6, индикаторы 1,2,3);

– адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов, в том числе к необходимым знаниям и умениям, и норм профессиональной этики (ОПК-3, индикаторы 1,2,3).

- применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры;

- работать различными материалами и в разных техниках; трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 (индикаторы 1,2,3);

Владеть:

– навыками эффективного целеполагания, приёмами организации собственной познавательной деятельности (УК-6, индикаторы 1,2,3);

– навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения (ОПК-3, индикаторы 1,2,3).

графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов;

– приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные (ПК-6 (индикаторы 1,2,3).

4. Объём и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц (297 час.)
Контактная работа 151,16 час.
Самостоятельная работа 145,84 час.
Практическая подготовка 242,50 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 курс				2 курс			
	1 семестр		2 семестр		3 семестр		4 семестр	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Практические занятия	37,5	16,5	28,5	25,25	54	26,75	27	27
Экзамен	0,33	25,17					0,33	25,17
Групповые консультации перед экзаменом	1,5						1,5	
Зачет			0,25		0,25			
Всего	39,33	41,67	28,5	25,25	54,25	26,75	28,83	52,17

4.1. Содержание дисциплины по темам, соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости и Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1 семестр							
Раздел I. ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОПИСИ ПРЕДМЕТНОГО МИРА							
1	Живопись акварелью. Приемы и техники акварельной живописи	1	-	-	1,5П	1,5 П	Разноуровневые задания
2	Живопись акварелью. Малопредметные простые натюрморты на изучение контрастов цветов, их смеси и нейтрального фона	1	-	-	1,5П	1,5 П	Разноуровневые задания
3	Живопись акварелью. Натюрморт на передачу нюансов цветовой гаммы	1	-	-	3 П	3 П	Разноуровневые задания
4	Живопись гуашью, темперой, пастелью. Декоративный натюрморт	1	-		3 П	1,5 П	Разноуровневые задания
5	Живопись гуашью, темперой, пастелью. Натюрморт с контрастными цветовыми отношениями	1	-	-	6П	3 П	Разноуровневые задания
6	Передача света в живописи гуашью, темперой или пастелью	1	-	-	6П	1,5 П	Разноуровневые задания
7	Живопись гуашью, темперой или пастелью. Рефлексы на зеркальных и глянцевых поверхностях	1	-	-	1,5 П	3 П	Разноуровневые задания
8	Передача материальности средствами живописи гуашью, темперой или пастелью	1	-	-	3 П	1,5 П	Разноуровневые задания
	1 семестр:				**37,5 П**	**16,5 П**	Экзамен
2 семестр							
9	Живопись маслом. Гризайль	2	-	-	4,5П	6 П	Разноуровневые задания

10	Живопись маслом. Мазок в масляной живописи	2	-	-	6 П	6 П	Разноуровневые задания
11	Живопись маслом. Мажорность и праздничность в изображение предметов народного искусства	2	-	-	6 П -	6 П	Разноуровневые задания
12	Передача света от точечного источника света в живописи маслом	2	-	-	6П	7,25П	Творческое задание
13	**Итого за 2семестр:**				**28,5П**	**25,25 П**	Зачет
	3 семестр						
Раздел II. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ 3 семестр							
14	Живописное изображение гипсовой головы (маски)в натюрморте	3	-	-	9П	4,5 4,75П	Разноуровневые задания
15	Живопись головы натурщика	3	-	-	9П	4,5П	Разноуровневые задания
16	Живописное изображение головы человека с плечевым поясом	3	-	-	12П	6П	Разноуровневые задания
17	Живопись мужского портрета с руками	3			12П	6П	Разноуровневые задания
18	Живописное изображение портрета человека с передачей аксессуаров народного костюма	3	-	-	12П	5,75П	Разноуровневые задания
	3 семестр:				**54 П**	**26,75 П**	Зачет
4 семестр							
19	Живописное изображение фигуры человека (сидя, стоя)	4	-	-	9 4П	9 П	Разноуровневые задания
20	Живописное изображение полуобнаженной фигуры человека	4	-	-	9 4П	9 П	Разноуровневые задания
21	Живопись тематических композиций	4	-	-	9П	9 П	Творческое задание
4 семестр			-	-	**27 13,5П**	**27 27П**	**Экзамен**
Итого за год:					**147 П**	**95,25П**	

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Раздел I. ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОПИСИ ПРЕДМЕТНОГО МИРА

1. Живопись акварелью. Приемы и техники акварельной живописи

Живопись – хранитель зрительно – изобразительного опыта человечества. Понятие живописи как феномена развития человеческого сознания от религиозно – мифологического к научному и эстетическому. Культурно–исторические эпохи – связь времен и «диалог культур».

Свойства акварельных красок.

Упражнения в технике акварельной живописи: прием лессировки, техника «а-ля прима», «по-сырому», смешанная техника. Особенности технологии акварельной живописи. Выполнение упражнений на освоение приемов и техник акварельной живописи, на передачу формы и объема предметов.

2.Живопись акварелью. Малопредметные простые натюрморты на нейтральном фоне на изучение контрастов

Выполнение натюрморта:

Натюрморт из простых предметов контрастных цветов на нейтральном фоне. Художественный образ в живописи, средства его выражения. Цвет – ведущее выразительное средство. Цвет в природе и в живописи. Свет – зависимость цветовых и тоновых отношений от освещенности, от природы света /искусственный, естественный/. Линия, силуэт, цветовое пятно – значимость этих средств в выразительности живописного образа. Гармонизация цветовых контрастов, подчинение цвета форме предметов и пространству. Построение цвето-тональной структуры изображения и выражение заданного колористического контраста. Передать локальные тональные отношения, теплохолодность и материальность.

3. Живопись акварелью. Натюрморт на передачу нюансов цветовой гаммы

Форма, пропорции как средства передачи гармоничности и совершенства живой природы и предметной среды. Пространство как средство выявления условного и реального /иллюзорного/ пространства на плоскости живописного произведения. Композиция как средство передачи гармонического взаимодействия элементов живописного изображения.

Выполнение натюрмортов:

– **Натюрморт в светлых нюансах**. Построение предметов с учетом перспективы, передача их характера, реальных пропорций и объема. В общей светлой тональности натюрморта выявление нюансов переходаот светлого к темному, отношения предметов к фону, распределение света и тени. Живописными средствами смоделировать объем и цвет светлых предметов (с включением темно-цветного акцента) на относительно светлом фоне.

– **Натюрморт в тёмных нюансах.** Построение предметов с учетом перспективы, передать их характер и реальные пропорции, проанализировать их геометрическую структуру и объем. Определение тональных отношений, в общей темной тональности натюрморта проследить соотношение светлых и темных масс, особенности распределения света. разобраться в нюансах цветовых отношений, передача взаимовлияния среды и предметов, теплохолодности, цветового характера, освещения натюрморта, обобщающего характера темных тонов в постановке.

– **Бытовой натюрморт. Нюансный колорит (общий теплый).** Соединение этюдного, динамичного начала с последовательной проработкой объектов натуры. Подчинение направления мазков большой форме предметов и драпировок. Акценты на передний

план/главный предмет (композиционный центр) за счет цветовых, тональных контрастов, детализации изображения. Разработка колорита натюрморта в рамках сближенной цветовой гаммы **теплой части спектра**. Выявление влияния холодного дневного освещения на колорит постановки, развитие холодных оттенков в общем теплом цветовом строе.

– **Простой натюрморт. Нюансный колорит (общий холодный**). Ведение изображения живописной постановки в общей холодной цветовой гамме. Проследить нюансировку сближенных оттенков, развитие цвета в падающих и собственных тенях, роль теплых оттенков в общем холодном колорите. Разработка колорита натюрморта в рамках сближенной цветовой гаммы **холодной части спектра**. Изучить характерное влияние освещения на колорит постановки, рефлексы, цветовой строй собственных и падающих теней.

4. Живопись гуашью, темперой, пастелью. Декоративный натюрморт

Понятие «декоративность» в живописи. Художники, в натюрмортах которых ярко выражена декоративность: А. Матисс, Б. Кустодиев, Р.Фальк, А. Лентулов, П.Пикассо и мн. др. Средства декоративной композиции: ритм, статика, динамика, контраст, нюанс, равновесие, композиционный центр, стилизация и т.д. /в живописно - декоративных, абстрактных/..

– **Стилизация реальных объектов** - максимальный отход от натуры, с опорой на воображение и фантазию художника. Сущность стилизации: условность плоскостей, пространства. формы, цвета, обобщенность и трансформация реальных форм в декоративные. Преобразование натуры с учетом пластических свойств предметов, сохраняя цветовой строй постановки. Изобразительные приемы: упрощение и членение формы, наложение и совмещение контуров, ограниченная палитра

– **Виды равновесия:** статическое (при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы; динамическое (при асимметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при сдвиге вправо, влево. вверх, вниз)

– **Приемы достижения равновесия** декоративной композиции: членение плоскостей на части (прямыми и волнистыми, параболическими, вертикальными и горизонтальными параллельными и пересекающимися линиями т.д.)

– **Приемы организации ритма**: ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств(размеров, поворотов. меры сложности, цветовой или тоновой насыщенности , степени графической или декоративной обработки формы).

– **Приемы достижения выразительности декоративной композиции – наличие композиционного центра, доминанты:** сгущение элементов композиции на отдельном участке композиции при рассосредоточении - на других; выявление элементов цветом(остальные параметры, размеры и форма одинаковы; контрастность форм(например, среди округлых – остроугольные);увеличение размеров одного из элементов композиции или наоборот;и т.д. Доминанта всегда должны располагаться в в активной части, т.е. ближе к геометрическому центру. композиции.

– **Явление оверлеппинга** в декоративной композиции – частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

Разновидности оверлеппинга**:**

- один объект находится впереди другогои контур переднего изображается полностью, а находящийся на дальнем плане частично перекрыт и контур его прерывается в двух местах;

- один объект находится впереди другого , но контуры обоих предметов изображаются полностью, т.к. одно и тоже пространство принадлежит сразу двум объектам (или нескольким, если взять группу предметов)

Выполнение:

– **Натюрморт декоративный (керамика, цветы, фрукты орнаментальными драпировками.** Написать постановку с использование средств выразительности декоративной композиции приемов декоративного решения пространства. форм, цвета предметов, драпировок в постановке. Показать влияние света на формы, влияние окружающей среды на объекты и объектов на окружающую среду. Работу вести, используя декоративные живописные приемы.

5. Живопись гуашью, темперой, пастелью. Натюрморт с контрастными цветовыми отношениями

Гуашь. Характерные свойства гуаши, особенности изменения насыщенности цвета в гуаши. Техника работы гуашью. Подготовка основы для гуашевой живописи. Технология гуашевой живописи.

Темпера – эмульсионная краска, обладающая свойствами клеевых и масляных красок. Техника работы темперой: по – сырому, многослойная с быстрой просушкой, раздельным мазком, полулессировкой. Технология темперной живописи. Применение темперной техники в станковой и монументально – декоративной живописи.

Пастель. Состав и способы получения. Приемы и техника работы пастелью. Закрепление пастельного изображения.

Колорит – важнейшее качество и средство образного выражения

Колорит как важнейшее средство образного выражения в живописи. Колорит, как система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений, образующая эстетическое единство. Колорит, цветовая гамма – одно из средств создания художественного образа в живописи. Контраст, нюанс: монохром, полихром в живописных произведениях различного характера. Приемы передачи световоздушной среды, материальности предметов средствами цвета.

Выполнение:

– ***Натюрморта с контрастными цветовыми отношениями***. Художественный образ в живописи, средства его выражения. Цвет – ведущее выразительное средство. Цвет в природе и в живописи. Свет – зависимость цветовых и тоновых отношений от освещенности, от природы света /искусственный, естественный/. Линия, силуэт, цветовое пятно – значимость этих средств в выразительности живописного образа. Гармонизация цветовых контрастов, подчинение цвета форме предметов и пространству. Построение цвето-тональной структуры изображения и выражение заданного колористического контраста. Передать локальные тональные отношения, теплохолодность и материальность.

6. Передача света в живописи гуашью, темперой или пастелью

Понятие «Контражур» в живописи – источник света находится сзади объектов. Передача светотеневых градаций на форме предметов в контражуре. Силуэтность в изображении предметов. Выявление световых рефлексов средствами живописи.

Выполнение:

– ***Натюрморт из предметов,*** **поставленных против света / -** натурная постановка натюрморта на подоконнике. Нахождение пропорций силуэтов, входящих в постановку предметов, падающих теней, идущих на зрителя. Освоение процессов передачи формы, объема предметов в сложном ракурсе. Выявление сильных световых рефлексов, нахождение их цветового звучания. правильное определение холодных и теплых поверхностей,

7. Живопись гуашью, темперой или пастелью. Рефлексы на зеркальных и глянцевых поверхностях

Закрепление умений передавать рефлексы**,** образующиеся от соседних объектов. Нахождение различий в видении цветового строя реального объекта и его отражения. Учет характера формы отражающей поверхности при изображении искажений формы и цвета отражений.

– **Тематический натюрморт с зеркалом** (самоваром, и другими предметами с глянцевыми поверхностями /с сильными рефлексами/

– **Тематический натюрморт. Стекло, фрукты - на стекле.** Живописные приемы передачи отражения предметов, стоящих на стеклянной поверхности.

8. Передача материальности средствами живописи гуашью, темперой или пастелью

Приемы изображения предметов с различной фактурой, текстурой поверхности. Приемы передачи прозрачности стекла, блеска металла, матовости дерева, мягкости, текучести текстиля и т.д. Композиции натюрмортов из однородных (разнородных) по материальности предметов, передача игры света и теней на разных по материальности предметах.

– **Натюрморт из металлических предметов быта с фруктами.** Контрастные цвета сгармонировать, усиливая рефлексы от соседних объектов не избегать цветовой насыщенности, соблюдая законы гармонии и цветовых сочетаний объединить в общем колористическом решении контрастные сочетания. Разобрать цветовые сочетания не только на освещенных местах, но и в тенях, прослеживая распределение более теплых и холодных красок

– **Натюрморты из атрибутов искусства** (скрипка. книги, стакан с кистями, подрамник т.д.). . Сложный натюрморт из разных по материальности предметов, в сближенных цветовых отношениях. Найти линейные и ритмические связи, композиционные ходы, организующие композицию. Определить сюжетный центр и выделить его. Тональный поиск больших цветовых отношений, колорита, ведущих цветов. Передать тончайшие нюансы в локальном пятне.

Многоярусный тематический натюрморт

9. Живопись маслом. Гризайль

Ведущие мастера живописи. Анализ творчества известных мастеров живописи, работающих в жанре натюрморта - П. Кончаловский, И. Машков, М. Сарьян, Ю. Пименов, К.Коровин, И.Грабарь и др.; известных мастеров пейзажной живописи: А. Куинджи, Н. Рерих Н. Крымов, А Остроумова – Лебедева, А. Рылов и др.; великих художников – портретистов: И.Репин, И. Крамской, В.А. Серов и др.

Свойства масляных красок, правила и способы их смешения. Технология масляной живописи. Подготовка холста, грунтов. Приемы нанесения рисунка на холст. Техника масляной живописи: «гризайль», лессировка, «а-ля-прима», пастозное письмо.

Выполнение этюда натюрморта:

– **Натюрморта из простых по форме предметов в технике «гризайль»,** с целью передачи различий в тональности предметов, моделировки объема и материальности предметов в ахроматической гамме масляными красками;

10. Живопись маслом. Мазок в масляной живописи

Роль мазка, точки как способа живописной техники в передаче пространства Метод оптического смешения цветов. Пуантилизм, как стилистическое направление **в живописи** французского неоимпрессионизма. Пуантель от французского "пуанте" - точка. Как художественное направление живописи известный как пуантилизм или

дивизионный метод). Сущность - письмо раздельными (неизолированными) мазками правильной, (точечной, круглой, прямоугольной, треугольной, овальной, штриха) форм. Использование открытых цветов, создание оттенков путём накладывания чистых цветов рядом друг с другом, и как результат – оптическое(зрительное) смешение красок. На расстоянии точки, сливаясь оптически, создают разные цвета и оттенки. Техника раздельного мазка, спектральные цвета, свободная, раскованная работа с техникой нанесения красочного слоя. Художники – мастера точечной живописи, французские неоимпрессионисты Жорж Сёра, Поль Синьяка и др.

– **Натюрморт в технике «пуантилизм».** Достижение выразительности и живописности композиции путем использования оптического эффекта в изображении предметов на полотне с помощью точек контрастных оттенков – синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и синий.. Соседние цвета не смешиваются друг с другом.

Живопись маслом. Композиции в холодной и теплой цветовой гамме

11. Живопись маслом. Мажорность и праздничность в изображение предметов народного искусства

Передача колорита с максимальным количеством оттенков без потери яркости и цветности спектральной группы красок. Нахождение в области спектральных оттенков замену тем цветам предметов, которые имеют приглушенный или ахроматический тон. Выявление влияния характера освещения на колорит постановки, на развитие цвета в рефлексах, падающих и собственных тенях.

Выполнение натюрморта

– **Натюрмортов из предметов народных промыслов в интерьере**. Передача яркости и красочности в колористической гамме всех элементов постановки, взаимодействия цветов в системе. Поиск и получение многообразия оттенков красного цвета. Расстановка цветовых акцентов, выявление существенного в постановке и подчинение ему второстепенного, что обеспечивает выразительность композиции живописной работы.

12. Передача света от точечного источника света в живописи маслом

Роль источника света в живописи. Влияние света на резкость и контрастность теней, на тональные, цветовые и отношения, на выраженность тепло-холодности цвета предметов. Изменение цвета предметов в свету и в тени (соответственно, колористическое решение натюрморта в целом), а также и светлота цветовых оттенков (цвета высветляются и затемняются) в зависимости от цвета освещения (дневное, вечернее, рассеянное, цветная подсветка и т.д.).

– **Натюрморт со старинными лампами. Передача** влияния цвета источника света на и эмоциональное восприятие натюрморта зрителем (тревога, покой, напряжение, драматизм, меланхоличность и т.д.). Учет влияния на цвето-тоновой образ натюрморта при точечном (близком к предметам) освещении свет в постановке (например, пламя свечи, настольной или керосиновой лампы) при распределении собственных и падающих теней.

Раздел II. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ

13. Живописное изображение гипсовой головы (маски)в натюрморте

Знакомство с пластической анатомией головы человека, с основными анатомическими особенностями, приемами изображения лицевых и шейных мышц, усвоение конструктивной формы головы

Выполнение :

– **Натюрморт с античной гипсовой головой или маской.** Эскизы сложного натюрморта с гипсовой головой, поиск композиционного решения. Определение композиционно-сюжетный центра, выделение его. Передача объема, цветовые и тональные отношения предметов в группе, их материальности, влияния освещения и окружающей среды на предметы.

14. Живопись головы натурщика

Портрет. Виды портретных изображений. Специфика портретного изображения человека. Своеобразие портретных черт молодого и пожилого человека. Приемы передачи пропорций, формы, объема, освещения в технике масляной живописи.

Выполнение:

– **Этюд головы натурщика на нейтральном фоне(в фас).** Передача пропорций лицевой части в соотношении всей головы Исполнить подготовительный рисунок головы натурщика, соблюдая пропорции и передавая характерные особенности модели. Работу в цвете вести поэтапно, передать цветовые и тональные отношения. Самостоятельно выбирать и сочетать декоративные приемы

15. Живописное изображение головы человека с плечевым поясом

Поплечный портрет на цветном фоне (в трехчетвертном повороте). Передача пропорций лицевой части в соотношении всей головы с учетом перспективных изменений. Передача средствами живописи связи головы с шеей и с плечевым поясом. Получение реального цвета лица человека на свету. в тенях, в рефлексах, в соотнесении с цветовой гаммой фона.

16. Этюд портрета пожилого человека с введением в композицию изображения рук. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Применение пастозного и рыхлого мазка. Задачи целостного решения живописного изображения портрета. Поэтапное ведение живописного этюда. Передача цветовых рефлексов, при сохранении локального пятна. определить теплые и холодные светотени. Применение своих знаний по рисунку в течение всей работы. Использование различных технические и живописных приемов работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

Выполнение:

Композиция – образ ветерана. Создание живописного портрета ветерана труда, военных действий. Передача печати мудрости, духовности в лице.Передача образной характеристики, с использованием дополнительных аксессуаров, атрибутов. элементов костюма. Детально прописать голову и руки.

17. Живописное изображение портрета человека с передачей аксессуаров народного костюма

Передача портретного сходства. характера портретируемого, распределения теплых и холодных цветовых пятен, точности в изображении аксессуаров народного костюма Использование различных декоративных и живописных приемов работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

Выполнение:

– **Женский поясной портрет в народном головном уборе**

Тематический женский портрет с руками. Показать женскую красоту средствами живописи. Создание образа в единстве духовного личностного и эстетического начал. Передача влияния окружения и элементов одежды на изображаемую модель. Использовать средства передачи

цветовой и свето-тоновой проработки натуры. Применять свои знания по рисунку и живописи в течение всей работы.

Эскизы автопортрета с руками, поиск композиции, колорита (2 часа). На большом формате автопортрет с руками, раскрыть психологическую, образную характеристику(самостоятельно)

18. Живописное изображение фигуры человека

Понятие камертона в живописи и его значение в работе над учебным этюдом.Общность принципиальных установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, темперой, акварелью. Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя.

Выполнение:

Живописные этюды одетой фигуры человека (в положении стоя и сидя)

– Передать образ, состояние натуры. Разобрать теплые и холодные светотени. Использовать различные декоративные и живописные приемы работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

19. Живописное изображение полуобнаженной фигуры человека

Пропорции фигуры ребенка, подростка, взрослого человека. Приемы конструктивного построения рисунка, выявление соотношений в направлении линий плеча, линии талии. тазобедренных суставов, коленных и локтевых суставов. Определение места основных мышц человека и изображение их формы.

Выполнение:

– **Этюд полуобнаженной мужской фигуры в интерьере**

Различная степень детализации в зависимости от положения от композиционного центра. Передача среды в условиях интерьера. Продумать композиционное размещение фигуры на плоскости листа. Выполнить подготовительный рисунок, соблюдая пропорции, анатомию. Определить общее цветовое состояние постановки, передать цветовые и тональные отношения, сохранив цветовое единство, подчеркнуть индивидуальные особенности человека

Фигура в интерьере в декоративной манере.

– **Этюд обнаженной женской фигуры** в интерьере Нахождение грамотной выразительной композиции в постановке. Стремиться найти оптимальное соотношение фигуры и пространства. Выполнить подготовительный рисунок, соблюдая пропорции, анатомическое строение фигуры человека. Анализируя и изучая натуру, найти и передать точные цветовые и тональные отношения.

20. Живопись тематических композиций

Передача взаимодействия фигур, движения, пропорций. конструктивного построения, решение объемно пластической и цветовой моделировки формы. передача фактуры ткани. орнамента и общего колорита. Достижение портретного сходства, характера и образа моделей. Наличие идеи в композиции, и определенной цветовой гаммы колорита.

Выполнение:

– **Тематическая двух фигурная композиция.** Передача среды в условиях интерьера. Дальнейшее освоение технических возможностей и приемов живописи маслом условиях помещения. Решение колористических задач с учетом освещенности (искусственное , естественное)

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: проблемного обучения, проектная, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения, диалоговые технологии и др.
2. Мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; мобильные технологии; технологии визуализации (инфографика, презентационная графика, виртуальная экскурсия); интерактивные информационные технологии и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа организуется в виде дополнительных занятий по выполнению программных постановок, а также выполнение набросков, композиционных эскизов.

В программе отведено время на изучение такой темы, как наброски и зарисовки. Задача состоит прежде всего в формировании целостного восприятия и выявления образной сути изображаемого. В практической работе необходимо использовать все виды набросков и зарисовок (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению) в различных техниках и материалах. К самостоятельной же работе, относится написание реферативных работ по дисциплине «Рисунок». Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Все виды учебной работы по очной форме обучения оцениваются по результатам текущей и промежуточной аттестации. Базовая часть контроля по дисциплине включает оценки работы на практических занятиях и выполнения контрольных заданий текущего контроля.

Дополнительная часть текущего контроля может включать компенсирующие задания. Они выполняются в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на практических занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период промежуточной аттестации – если студент не накопил в ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.

На зачете или экзамене контролируемые компетенции проверяются комплексом оценочных средств: реферат, презентация, тестирование, творческое задание. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете или экзамене – 30 баллов.

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется посредством учета количества и качества выполнения работ.

Оценочные средства для проведения входного и текущего

контроля по дисциплине

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
Баллы	**Выполнение заданий репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера(текущая работа)**
0 -1 балл	Объем выполненных практических заданий - упражнений (соответствие по количеству)
0 -3 балл **0 -4 балл** **0 -6 балл**	Качество представленных выполненных работ : – Композиция; – Конструктивное построение рисунка – Тоновое , цветовое решение
0 -1 балл	Технологичность (владение инструментами и материалами, разнообразие приемов , соблюдение технологии исполнения
	Максимальное количество 0-10 баллов

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля по дисциплине «Рисунок» (зачёт (1 семестр),экзамен (2 семестр)

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета проводится (2 и 3 семестры) экзамена (1 и 4 семестры).

В процессе промежуточной аттестации (зачет) контролируемые компетенции УК-6; ОПК-3; проверяются тремя видами оценочных средств: (реферат, творческое задание). Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете - 30 баллов.

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
Баллы	**Защита реферата**
0-1 балл	Четкая структура реферата
0-1 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0-1 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0-1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0-1 балл	Аргументированность и логичность выводов
0-1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0-1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0-1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений
0-1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0-1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
Максимальное количество – 10 баллов	
Баллы	**Разработка презентации к выбранной теме реферата**
1 балл	Соблюдение требований к структуре презентации, включая цели и задачи
1 балл	Соответствие содержания презентации теме реферата и его информативность
1 балл	Равномерность наполнения разделов презентации

2 балла	Оригинальность и наглядность оформления презентации
Максимальное количество – 5 баллов	
	Выполнение задания творческого характера
0-2 балла	Оригинальность идеи творческой композиции
0-2 балла	Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого)
0-2 балла	Правильность в выборе приема и техники рисования
0-2 балла	Владение художественным материалом
0-2 балла	Владение графическими средствами выразительности (линия, штрих, пятно, тон)
0-2 балла	Точность в передаче формы и объема изображаемого объекта
0-3 балла	Выразительность рисунка и художественно-технологический уровень исполнения
Максимальное количество – 15 баллов	

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля по дисциплине «Рисунок», экзамен

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 1 и 4 семестрах.

В процессе промежуточной аттестации контролируемые компетенции УК-6; ОПК-3; ПК-6 проверяются тремя видами оценочных средств: (реферат, творческое задание, тестирование). Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете – 30 баллов.

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
Баллы	**Защита реферата**
0-1 балл	Четкая структура реферата
0-1 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0-1 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0-1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0-1 балл	Аргументированность и логичность выводов
0-1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0-1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0-1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0-1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0-1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
Максимальное количество – 10 баллов	
Баллы	**Тестирование**
10-9 баллов	100%-87% правильных ответов
8-7 баллов	86% -73%правильных ответов
6-5 баллов	72% -61% правильных ответов
0 баллов	60% и менее правильных ответов

Максимальное количество – 10 баллов	
	Выполнение задания творческого характера(проект)
0-2 балла	Оригинальность идеи творческой композиции
0-1 балл	Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого)
0-1 балл	Правильность в выборе приема и техники рисования
0-1 балл	Владение художественными материалами графики
0-1 балл	Владение графическими средствами выразительности (линия, штрих, пятно, тон)
0-1 балл	Точность в передаче формы и объема изображаемого объекта
0-3 балла	Выразительность рисунка и художественно-технологический уровень исполнения
Максимальное количество – 10 баллов	

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте (экзамене).

Задания выполняются в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету или к экзамену. Задание студенты получают в начале изучения дисциплины совместно с темой реферата и сдают преподавателю для оценки за неделю до экзамена вместе с рефератом. Непосредственно на зачете (экзамене) осуществляется просмотр текущих работ, творческого проекта и проводится тестирование

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется ответами на вопросы и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью контрольной творческой работы, реферата, тестирования. Творческая работа представляет собой выполнение проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление на защите реферата сопровождается презентацией. При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы. Тестирование учитывается процент выполненных заданий.

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Рисунок» на зачете (экзамене)

Повышенный	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня

уровень			
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рисунок» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Кузнецов, Н.Г. Живопись: учебное пособие: [14+] / Н.Г. Кузнецов; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528
2. Лукина, И.К. Рисунок и живопись: учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. – Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465
3. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов вузов / Г. И. Панксенов. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2008. - 144 с.

– дополнительная литература:

1. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 4-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2009. - 240 с.
2. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы портрета / В. В. Визер. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 192 с.
3. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - Москва: ВЛАДОС, 2007. - 224 с.
4. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись: русская реалистическая школа: [16+] / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. – Москва: Владос, 2014. – 128 с. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234846
5. Хейкер, Е. Д. Методика работы гуашью в декоративной живописи: учебно-методическое пособие: [12+] / Е. Д. Хейкер; Институт бизнеса и дизайна. – Орел: Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 45 с.: ил. – Режим доступа: по подписке.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488281 (. – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
6. Неонет, Н. Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие: [14+] / Н. Ф. Неонет; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617 . – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст: электронный.
7. Серов, П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие: [14+] / П.Е. Серов; науч. ред. В.Ф. Максимович; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650
8. Стельмашонок, Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере: учебное пособие: [12+] / Н.В. Стельмашонок. – Минск: РИПО, 2015. – 180 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463344

9. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479

Интернет-ресурсы:

1. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
2. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
3. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
4. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
5. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
6. http://www.iskunstvo.info
7. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения
3. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
4. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации; видеоролики и плакаты по изучаемым вида изобразительного искусства; экспонаты выставочного зала, аудио-визуальные пособия (видео– и DVD фильмы, видеоматериалы), печатные пособия (схемы, раздаточные и дидактические карточки), другие пособия: образцы, творческие и дипломные работы студентов из методического фонда. Все указанные учебно-наглядные пособия имеются в наличии в фондах кафедры культурологии и изобразительного искусства, учебно-наглядные пособия, к которым имеется свободный доступ на образовательных ресурсах и информационных порталах посредством сети «Интернет».

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Виды работ, предусмотренные программой по курсу:

- работа с натуры, по памяти, по воображению;
- упражнения в отдельных элементах работы, наброски, зарисовки;
- работа над сюжетно-тематической композицией, составление эскиза.

Работа с натуры ставит целью изучение способов изобразительной деятельности, развитие творческих способностей художника - педагога. Поэтому особое место уделяется работе над композицией. В композиционном задании ставится задача подвести студентов к созданию картины: развертыванию сюжета, выделения главного, нахождения средств выразительности для передачи главного, передачи своего отношения. Работа над композицией дает возможность смелее применять разнообразные материалы и технику рисунка. Главным моментом любого задания является составление эскиза, в котором должна отразиться задуманная форма картины, ее композиционный строй, тональное единство, композиционный центр. Для успешного формирования композиционного мышления предусмотрены систематические домашние задания по композиции.

Методические указная по оформлению работ Все работы оформляются в паспарту или приклеиваются на рулонную бумагу (обои). Все подписи - узким архитектурным шрифтом. Работа подписывается автором в нижнем правом углу: Шуйский филиал ИвГУ 20___-20___ уч. г, ___семестр, выполнил: студент ___ курса специальности «НХК» Ф.И.О

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ
для практической самостоятельной работы (текущая работа)

1. Простой натюрморт из двух предметов (в технике по-сырому, по мятой бумаге)
2. Натюрморт из простых предметов контрастных цветов на нейтральном фоне (декоративное решение)
3. Натюрморт с контрастными цветовыми отношениями. декоративное решение (Живопись гуашью, темперой, пастелью - по выбору).
4. Простой натюрморт. Нюансный колорит (общий холодный)
5. Декоративный натюрморт (керамика, цветы, фрукты орнаментальными драпировками). (приемы и материалы по выбору)
6. Натюрморт на передачу ярко выраженного источника света в живописи гуашью, темперой или пастелью
7. Натюрморт на передачу рефлексов на зеркальных и глянцевых поверхностях (декоративное решение
8. Натюрморта с контрастными цветовыми отношениями (декоративное решение)
9. Тематический натюрморт. Стекло, фрукты - на стекле на передачу рефлексов. декоративное решение
10. Натюрморт из металлических предметов быта с фруктами
11. Натюрморт из простых по форме предметов в технике «гризайль» (масло)
12. Натюрморт в технике «пуантилизм» (мазок на выборб точка, прямоугольный, волнистый. вертикальный и т.д.)
13. Натюрмортов из предметов народных промыслов в интерьере (декоративное решение)
14. Натюрморт со старинными лампами. Передача влияния цвета источника света на и эмоциональное восприятие натюрморта зрителем.(Масло)

15. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне (в фас). (Масло)
16. Поплечный портрет на цветном фоне (в трехчетвертном повороте). (Масло)
17. Этюд портрета пожилого человека с введением в композицию изображения рук. (Масло)
18. Женский(мужской) поясной портрет в народном головном уборе. (Масло)
19. Живописные этюды одетой фигуры человека (в положении стоя и сидя)
20. Этюд полуобнаженной женской фигуры в интерьере. (Масло)

Темы для самостоятельного изучения теоретических основ живописи

1. Основы живописной композиции.
2. Основы цветоведения
3. Материалы и технические приемы живописи.
4. Законы перспективы в работе над этюдом натюрморта, пейзажа, интерьера.
5. Закономерности изображения человека средствами живописи

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ
для контрольной творческой работы
(зачет,1 курс).

1. Тематический многоярусный натюрморт из предметов старинного быта (материал и техника по выбору)
2. Тематический натюрморт и предметов народного быта выполненный в технике «Аля - прима» (Холст. масло).
3. Живопись натюрморта, составленного из разных по форме и материалам предметов (бумага А-1, гуашь). Техника выполнения – по выбору студента
4. Тематический натюрморт-картина «Атрибуты искусства» (гипсовая маска или гипсовая голова, рулон белой бумаги, баночка с красками, рама багета, драпировки и т.д.). (гуашь, масло. акрил).
5. Декоративный натюрморт, выполненный с применением различных материалов. Техника выполнения – по выбору студента

Примерный перечень заданий
для контрольной творческой работы
(экзамен, 2 курс).

1. Живописная композиция автопортрета в интерьере. (Гуашь, масло. акрил- по выбору студента).
2. Этюд однофигурной постановки «Художник и модель». Обнаженная модель в интерьере мастерской художника. (Гуашь, масло. акрил - по выбору студента).
3. Этюд многофигурной постановки «Театральная студия». Костюмированные модели интерьере театра. (Гуашь, масло. акрил - по выбору студента).
4. Живопись обнаженной мужской фигуры: в сильном ракурсе. (Гуашь, масло. акрил - по выбору студента).
5. Живопись обнаженной женской фигуры: в сильном ракурсе (Гуашь, масло. акрил - по выбору студента).

РЕФЕРАТ
Примерная тематика рефератов (к зачету)

1. Образы Родины в творчестве И. Левитана
2. Любовь к каждой травинке. Живопись И.Шишкина.
3. Импрессионизм. Клод Моне.
4. Импрессионизм . Натюрморт в живописи К.Коровина
5. Колокольные звоны в московских пейзажах Аристарха. Лентулова
6. Своеобразие живописи натюрмортов П. Сезанна.
7. С любовью к русской деревне. Натюрморты В.Стожарова
8. Пейзажи настроения акварелиста Сергея Андрияки
9. Символы Родины в акварельных пейзажах В. Черногалова
10. Кубизм в композициях натюрморта П. Пикассо
11. Карл Брюллов как художник- акварелист (он первый изобрел технику послойной акварели)
12. Мастер передачи материальности в натюрморте – Илья Машков
13. Цвет и рефлексы в натюрмортах Кузьмы Петрова - Водкина
14. Сергей Курбатов как мастер акварельной техники «по-сырому».
15. Архитектура Санкт-Петербурга в акварелях Константина Куземы
16. Импрессионизм в натюрмортах Игоря Грабаря
17. Особенности живописной манеры Зинаиды Серебряовой . На примере натюрмортов.
18. Натюрморт и пейзаж в живописи Роберта Фалька

Примерная тематика рефератов (к экзамену)

1. Портрет в русской живописи. Женский портрет в творчестве К. Маковского
2. Художественный мир Леонардо да Винчи
3. Монументальное искусство. Фрески Феофана Грека
4. Гений живописи - Микеланджело Буонарроти
5. Живопись и театр в творчестве Дега
6. Символизм в живописи. Творчество Г. Климта
7. Народная жизнь в творчестве И.Куликова
8. Образы крестьянских детей в творчестве Ф.В.Сычкова
9. Детский мир в живописи З.Серебряковой
10. Монументальная живопись. Витражи Московского метро
11. Своеобразие художественно-образного языка живописи М. Шагала
12. Кандинский и его слово в развитии абстрактной живописи
13. Образ человека в живописи Казимира Малевича
14. Женские образы в творчестве В.А. Серова
15. Многообразие человеческих образов в живописи А. Иванова
16. В. Суриков – мастер исторической живописи
17. Романтик страсти и печали. Портретное творчество К. П. Брюллова
18. Памятники культуры в живописи Ф. Алексеева
19. Портрет и бытовой жанр в живописи И.Репина
20. Женский народный костюм в живописи русских художников
21. Ювелирные украшения в женских портретах русских художников
22. Мощь красного цвета в живописи Ф.А. Малявина

Методические рекомендации по подготовке рефератов

Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по одной из актуальных теоретических или практических проблем.

Этапы работы над рефератом

1. Выбор проблемы

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак научного склада ума учителя.

Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.

1. *Формулирование темы и ее осмысление.* Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно ориентироваться при написании работы. Материал, не работающий на название исследования а, из его содержания должен быть исключен.

3. Составление плана. Обычно план работы в себя включает: введение, два-три вопроса (раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении (1,5-2 стр.) обычно отражаются:

а) актуальность проблемы и темы исследования;

б) степень ее разработанности в имеющейся литературе;

в) цель написания.

Первая глава должна носить теоретический характер, вторая и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их содержания.

В заключении (1 – 1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы поднимаются на новую теоретическую высоту.

В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по тексту. Приложения могут быть выполнены в форме презентаций. Художественно-дидактических таблиц.

Список литературы составляется с учетом требований государственного стандарта.

4. Поиск и изучение необходимой литературы. Готовя работу по избранной проблеме, обучающийся должен познакомиться с имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное решение. Знать основную литературу по теме исследования – *первая обязанность исследователя.*

Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и конспектирование имеющихся источников. Выписки должны сопровождаться обязательными ссылками на источники (автор, название источника, страницы), а также собственными суждениями и комментариями рефератчика.

5. Систематизация собственных исследовательских материалов. В содержании работы непременно должен быть представлен собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, нужно самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в порядок свои записи, графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для аргументации положений, отражаемых в реферате.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении *эксперимента*, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой дополнительной подготовки.

6. Уточнение первоначального плана исследования. Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, различных ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить или даже изменить название темы, или название глав, глав, разделов, параграфов, поменять их местами и т.д.

7. Написание текста. Это самый ответственный и одновременно очень радостный этап работы над исследованием, поскольку носит ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, шлифует стиль изложения материала – письменную речь.

Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые цитаты должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований Госстандарта.

Средний объем реферата – до 15 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

Средний объем курсовой работы 30-40 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

8 . Апробация полученных результатов. Она включает в себя выступления на конференциях и иных мероприятиях с изложением основных положений своего исследования, а также опубликование полученных результатов в печати.

9. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст работы был отпечатан. Листы реферата должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

На титульном листе обычно указываются: полное название учебного заведения, тема исследования с указанием вида исследования – реферат или курсовая работа, указывается дисциплина, по которой выполняется исследование, фамилия автора, научного руководителя, и год написания. На следующем листе печатается *содержание работы*

Требования к структуре и оформлению реферата:

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее 5 источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть
   4.1…..
   4.2…..
   5. Заключение

В реферате обратить внимание на рассмотрение следующих вопросов:

- исторический период, когда жил художник
- его краткая биография
- жанр или вид искусства, в котором работал художник

- общая характеристика жанра (историческая справка, содержание, средства образности и т.д.)
- характеристика творчества художника в соответствии с темой реферата
- средства выразительности на примере нескольких (или одной) работ художника
- значение творчества этого художника для современности (актуальность его творчества)
- выводы

Разработка презентации к выбранной теме реферата

Задание:

Разработать компьютерную презентацию к выбранной теме реферата:

1.Разработать электронную показательную (презентационную) версию выбранного вида искусства или графической техники, предусмотрев в ней три обязательных элемента:

а) Заголовок, описание цели изучения выбранного вида искусства или графической техники, краткой характеристики (указать, кто разработал, направление подготовки. курс, дисциплина).

б) Наглядность (документы, фотографии, видеофрагменты и т.п.) и, если требуется, технология изготовления; средства художественной выразительности и т.п.

в) Содержание или оглавление.

2. Материал для реферата необходимо отбирать с учётом следующих возможных целей представления:

– доказательство профессионального самоопределения;

– самопрезентация в целях трудоустройства и (или) дальнейшей работы в образовательных учреждениях.

3. В презентации необходимо отразить научные, профессиональные, творческие достижения в выбранном виде искусства или графической техники, а также ценностные ориентации, взгляды, позиции от традиционных в исторические периоды до современности.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

(экзамен, тестирование**)**

1. Как соотносятся понятия «цвет в природе» и «цвет в живописи»?
2. Рассказать о цветовом спектре.
3. Каковы основные свойства цвета?
4. Какие цвета относятся к основным и дать им характеристику.
5. Каковы свойства теплых и холодных цветов и их применении в живописи?
6. Раскрыть понятие «контраст» и рассказать о его разновидностях в живописи.
7. Что такое симультанный контраст?
8. Что такое законы дополнительных цветов ?
9. Какие цвета являются хроматическими (ахроматическими)?
10. Какие виды цветовых гармоний используются в живописи?
11. В какой последовательности располагаются холодные и теплые цвета в цветовом

круге ?

12. Что такое «гризайль»в живописи?

13. Как влияют особенности источника света(расеяный. точечный, естественный, искусственный и т.д.) на цветовую гамму в изображении объектов?

14. Что подразумевает понятие "живопись"?

15. Как влияет характер поверхности предметов натуры на выраженность рефлексов ?

16. Что подразумевается под нюансными отношениями в живописи?

17. Что означает «пастозная» живопись?

18. Рассказать о понятии «палитра художника».

19. Раскрыть о роли рефлексов в организации живописного изображения.

20. Рассказать о понятии «колорит».

21. Рассказать о вариантах грунтовки картона, холста.

22. Рассказать об особенностях живописи художников направления импрессионизма.

23. Что такое ««дивизионизм»?

24. Какова последовательность выполненная живописного этюда с натуры?

25. Каковы Техники живописи акварелью, гуашью, пастелью, маслом ?

26. Какие разбавители используются в работе разными живописными материалами?

27. Знания каких наук необходимы в живописи сложной пластической формы – головы и фигуры натурщика ?

28. Каковы виды живописи, в основе которой лежит не изобразительная цветовая композиция?

29. Какова роль рефлексов в организации живописного изображения?

30. Раскрыть основные технические задачи реалистической живописи маслом

31. Каковы закономерности построения объемной формы цветом?

32. Каковы этапы подготовки холста к живописи маслом?

33. Какова последовательность работы над живописным этюдом портрета (головы, фигуры) человека?

34. В чем состоит сущность стилизации?

35. Каковы эстетические принципы импрессионизма?

36. Назовите русских художников, работавших в стиле импрессионизма.

37. Назовите известных (русских, зарубежных) художников – портретистов.

38. Назовите известных (русских, зарубежных) художников-пейзажистов.

39. Назовите известных (русских, зарубежных) художников бытового жанра.

40. Назовите известных (русских, зарубежных) художников исторического жанра