

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. НАХОДКЕ

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Академическая живопись модуль 3

Рабочая программа дисциплины

по основной профессиональной образовательной программе бакалавриата

54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн среды»

тип ОПОП прикладной бакалавриат

Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись модуль 3» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по ОПОП 54.03.01 «Дизайн» профиль подготовки «Дизайн среды» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367)

Составитель: Кадамцева А.Г Прусакова В.В., Доцент кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин, член Союза дизайнеров России

Утверждена на заседании кафедры дизайна и сервиса от 14.04.2011 года, протокол № 8.

Редакция 2016 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин от «15» сентября 2016 года, протокол № 01.

Заведующий кафедрой

Шумейко М.В.

1 Цели и задачи освоения дисциплины(модуля)

Целью обучающего курса дисциплины «академическая живопись. модуль 3» является формирование профессиональной компетентности по методике, технике и технологии работы различными живописными материалами, овладение широким спектром изобразительных техник станковой живописи, изучение основных закономерностей восприятия цвета, его свойств. А также навыков применения полученных знаний в построении живописного изображения и умения передавать разнообразное состояние природы в зависимости от состояния освещения и условий среды.

Задачи дисциплины:

Сформировать комплексные знания и практические навыки в области живописи.

Привить бакалаврам умения квалифицированно использовать знания и навыки живописной работы в области дизайна.

Сформировать профессиональные качества личности и индивидуально – творческий стиль деятельности, подготовить бакалавров к творческой реализации в социально – культурной среде.

2Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине , являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Формируемые компетенции

Название ОПОП ВО (сокращенное название)	Компетенции	Название компетенции
54.03.01 «Дизайн» (Б-ДЗ)	ОПК-2	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
	ОПК-5	способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей)

3. Место дисциплины(модули) в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Академическая живопись модуль 3» относится к базовой части учебного плана ОПОП 54.03.01. «ДИЗАЙН».

Для успешного освоения курса бакалавры должны владеть компетенциями, полученными при изучении дисциплин: «Композиция», «Скульптура», «Проектирование в дизайне среды», «Проектирование и выполнение проекта в материале», «Основы дизайна городской среды», «Дизайн среды».

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП	Форма обучения	Цикл	Семестр курс	Трудоемкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттестации	
					Всего	Аудиторная			Внеаудиторная			
						лек	прак	лаб	ПА			КСР
54.03.01 Дизайн. Дизайн среды	О-ЗФО	Б.1. Б.09	6/3	2	35		34		1		37	3

5 Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля)

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Структура дисциплины

№	Название темы	Вид занятия	Объем час	Кол-во часов в интерактивной и электронной форме	СРС
1	Библиотечно-информационная компетентность	Лекция	1	1	
2	Тема 1. Этюды головы натурщика.	Практическое занятие	8	1	9
	Тема 2. Портрет натурщика.	Практическое занятие	8		9
	Тема 3. Голова натурщика с плечевым поясом.	Практическое занятие	8	1	9
	Тема 4. Условно-декоративная стилизация портрета натурщика с плечевым поясом.	Практическое занятие	10		10
	Итого:		35	8	37

5.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Этюды головы натурщика.

В задачи данной лабораторной работы овладение навыками передачи объема с учетом цветовых тоновых и пространственных задач, детальная проработка формы, объема посредством светотеневой моделировки.

Тема 2. Портрет натурщика.

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение и передача правильных пропорций живой модели в гармоничных цветовых отношениях.

Тема 3. Голова натурщика с плечевым поясом.

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение и передача правильных пропорций живой модели в гармоничных цветовых отношениях.

Тема 4. Условно-декоративная стилизация портрета натурщика с плечевым поясом.

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение цветовых декоративных отношений с учетом стилизованного образно-творческого подхода.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа бакалавров осуществляется под руководством педагога. Преподаватель контролирует исполнение рисунка в начальной, средней и завершающей стадии; бакалавры осуществляют самоконтроль.

Живопись — это хорошо развитое колористическое чувство цвета и приученный к верному восприятию цвета глаз. В учебной постановке студенту приходится решать комплекс задач: освещение, цвет, тон, пространство, форма. Разнообразные по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам практические задания, предлагаемые для самостоятельной работы, удовлетворят высокие эстетические требования и послужат развитию художественного вкуса и эстетическому воспитанию бакалавров

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины

1. Что такое цвет в живописи?
2. Какая живопись называется декоративной?
3. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
4. Какая живопись называется реалистической?
5. Какова роль рисунка в живописи?
6. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
7. Какие цвета называют основными?
8. Какими свойствами обладают «теплые и холодные цвета»?
9. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?
10. Чем отличается оптическое смешение цветов от смешения красок?
11. Что такое «пятно» в живописи?
12. Что такое «силуэт» в живописи?
13. Что такое «линия» в живописи?
14. Какое решение называется орнаментально – декоративным?
15. Какова роль рисунка в живописи?
16. В чем проявляется обусловленность цвета?
17. Чем отличаются приемы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модуля)

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Что такое цвет в живописи?
2. Какая живопись называется декоративной?
  1. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
3. Какая живопись называется реалистической?
4. Какова роль рисунка в живописи?
5. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
6. Какие цвета называют основными?
7. Какими свойствами обладают «теплые и холодные цвета»?
8. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?

9. Чем отличается оптическое смешение цветов от смешения красок?
10. Что такое «пятно» в живописи?
11. Что такое «силуэт» в живописи?
12. Что такое «линия» в живописи?
13. Какое решение называется орнаментально – декоративным?
14. Какова роль рисунка в живописи?
15. В чем проявляется обусловленность цвета?
16. Чем отличаются приемы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?
17. Понятие и виды живописных работ
18. выполнение живописных работ
19. знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
20. знание разнообразных техник живописи;
21. знание художественных и эстетических свойств цвета
22. знание основных закономерностей создания цветового строя;
23. цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;
24. умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;
25. навыки в использовании основных техник и материалов;
26. навыки последовательного ведения живописной работы;

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

Основная литература

1. Алпатова Елена Витальевна. «Живопись»: учебное пособие для студ. вузов/ Е.В. Алпатова: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. – 136 с.: ил.
2. Фомин Евгений Тарасович. «Рисунок. Живопись»: учебное пособие для студ.вузов по специальности: «Дизайн»/ Е.Т. Фомин: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. – 140 с.: ил.
3. Калина Наталья Дмитриевна. «Фундаментальные основы конструктивного рисунка: конструктивно-графическое моделирование»: учебное пособие для студ.вузов/ Н.Д. Калина: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. – 256 с.: ил.
4. Алпатова Е.В., Пинькевич А.И. Живопись. Учебно-методическое пособие. Для студентов-бакалавров, обуч. по направл. 072500.62 «Дизайн», «Дизайн среды». Владивосток, издательство ВГУЭС 2013г., 92с.

Дополнительная литература

1. Кирцер Ю.М.» Рисунок и живопись»: учебное пособие/ Ю.М. Кирцер..- М: высшая школа, 2005 .-271 с.:ил
- Популярная художественная энциклопедия. – М: Директ Медиа Паблишинг, 2008
2. Бесчастнов Н.П. «Живопись».- Учеб. Пособие для студ. вузов/ Н. П. Бесчастнов, И. Н. Кулаков, И. Н. Стор. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2007 - 224 с., 32 с. ил.
3. Гнедич П.П. «История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура»/ П.П. Гнедич. – М.: Эксмо, 2007
4. Панксенов Г. И. «Живопись, форма, цвет, изображение»/ Г. И. Панксенов.- М. изд. Академия, 2007.
5. Ли Николай Геннадьевич.» Основы учебного академического рисунка»: учебник для студ.вузов/ Н.Г. Ли – М.: Эксмо.2008. – 480 с.: ил.

6. Уолт Рид. «Фигура: Методика рисования и построения»: Пер. с англ./Уолт Рид, - Минск: «Попурри», 2000.: 143 с.
7. Львова Е.П. «Мировая художественная культура XX век. Изобразительное искусство и дизайн»/ Е.П. Львова. – СПб: Питер, 2008. – 200 с.: ил.
8. Могилевцев В. А. «Основы живописи» изд. 4арт, г. Санкт-Петербург, 2012 г., 96 стр.
9. «Русская живопись - самые загадочные и таинственные шедевры» / [авт.-сост. В. Надеждина]. - Минск : Харвест, 2010. - 128 с.

9. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

а) полнотекстовые базы данных

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [<http://www.rucont.ru/>].

ЭБС «Юрайт». Режим доступа [<http://www.biblio-online.ru/>].

Ресурс Цифровые учебные материалы. Режим доступа [<http://abc.vvsu.ru/>]

б) интернет-ресурсы

Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа:

http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа:<http://www.artprojekt.ru/>

Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. – Режим доступа:<http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>

Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа:<http://www.artlib.ru/>

Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа:<http://artnow.ru/ru/index.html>

Картинная галерея. Книги о живописи [Электронный ресурс]: Энциклопедия живописи. – Режим доступа: <http://painting.artyx.ru/>

Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. – Режим доступа: <http://20century-art.ru/>

Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/grafica.html>

Технология живописи [Электронный ресурс]: сайт о живописи. – Режим доступа: <http://paintingart.ru/articles.html>

Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. - М.: Академический проект, 2010. - 144 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения практических занятий кафедра располагает материально – технической базой, соответствующей действующим санитарно – техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом магистратуры.

Для выполнения практических работ бакалавры используют:

Библиотечный фонд; Натюрмортный фонд; Методический фонд; Мультимедийное оборудование.

Специально оборудованные аудитории, мольберты, софиты, подиумы, ширмы, стеллажи, стулья.

11.Словарь основных терминов

Абрис — линейное очертание предмета, контур дерева или кустарника; схема плана территории с указанием посадочных мест растений, расположения сооружений, тротуаров, дорог и т.п., сделанные от руки.

Академизм - направление в изобразительном искусстве и архитектуре, сложившееся в академиях художеств в XVII-XIX веках, следовавшее внешним формам классического искусства античности и возрождения. **Абстракция** - лат (abstractio)- мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов.

Акварельные краски - водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом.

Акцент – прием подчеркивания цветом, светом или линией предметов, лица, фигуры на которые необходимо обратить внимание зрителя.

Ахроматические цвета – белый, серый, черный, различны только по светлоте и лишены цветового тона.

Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (глянцевой) поверхности предмета. С изменением точки зрения блик теряет свое месторасположение на форме предмета.

Воздушная перспектива- изменение цвета, интенсивности освещенности предметов, возникающие в связи с удалением натуры от глаз наблюдателя, вызванное увеличением световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом

Живописное видение – видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для натуры в момент ее изображения.

Воздушная перспектива – изменение цвета, очертание и степень освещенности предмета, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Гармония – связь, единство. В изобразительном искусстве – сочетание и взаимосвязь форм, частей и цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Цветовая гармония зависит от площадей и конфигурации пятен, используемых цветов, их светлоты и насыщенности.

Гризайль- 1). техника исполнения; 2). произведение, выполненное одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты)

Детализация - тщательная проработка деталей изображения

Зарисовка- рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской, с целью сбора материала для более значительной работы или как упражнением

Живопись – вид изобразительного искусства, передающий многоцветие окружающего мира. По жанрам живопись различается как станковая, монументальная, декоративная, театральная-декоративная, миниатюрная.

Живопись станковая – произведение живописи самостоятельного характера и значения. Художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится.

Живопись декоративная - предназначена для украшения архитектуры, выступая элементом объемно -пространственной композиции и добавляет в нее ритм, колорит.

Живопись миниатюрная - отличается небольшими размерами и тонкостью художественных приемов.

Живопись монументальная – особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений – фреска, панно, мозаика.

Живопись театрально-декоративная - имеет предназначение – создание образа спектакля посредством декораций, костюмов, грима, освещения.

Изобразительное искусство – живопись, графика, скульптура и частично, декоративно-прикладное искусство. В каждом из видов изобразительных искусств имеются только ему одному присущие художественные средства.

Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения. Колорит в произведении представляет собой обычное сочетание цветов, обладающее единством. Колорит - гармония и красота цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков, объединенных между собой. Колорит живописного произведения часто характеризуют как: тёплый, холодный, серебристый, охристо-красный, имея в виду цветовую гамму.

Композиция- структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника

Компоновать- составлять из отдельных частей целое_

Контур - (фр. contour)- очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо

Контраст – в живописи наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – это сопоставление темного и светлого.

Конструкция в рисунке - линейно-конструктивная схема. Она обусловлена особенностями строения формы предмета.

Модель - (от фр. modela)- предмет изображения в искусстве; натурщик, натурщица, позирующие перед художником

Мольберт- подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину

Набросок - быстрый рисунок

Натура - (от лат. natura) — в изобразительном искусстве объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т. д.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении

Локальный цвет – цвет предмета без влияния освещения, воздушной среды и окружающих цветов.

Нюанс – от французского «nuance», означающего «оттенок». Нюансировка цвета, обогащение его оттенками, создаёт ощущение вибрации цвета. Часто оттенок цвета живописцу дороже самого цвета.

Объем - изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема на плоскости являются градации светотени: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс

Отмывка – 1.акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши2. прием осветления краски или удаления ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде.

Палитра – 1.плоскость, на которой художник смешивает краски (бумага, тарелка, пластмассовая подставка) 2. характер цветовых сочетаний типичных для данного произведения или художественной школы

Перспектива - исследует особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве. Существуют законы изображения этих форм на плоскости

Портрет- жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет)

Пропорция - (от лат. proportio)- соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. Пропорции определяют не только построение форм фигур и

предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу

Пленэр – работа на открытом воздухе, в естественных условиях.

Ракурс – перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющие их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии), а так же с самим положением натуры в пространстве.

Цветовая гамма – это совокупность созвучных цветов, близких между собой по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

Фактура- 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства. 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала

Эскиз - (фр. Esquisse)- предварительный набросок

Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда этюд является упражнением, в котором совершенствуются профессиональные навыки.