

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства

Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработали С. Е. Прокопец, преподаватель кафедры станковой живописи; В.И. Панич, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1, 2, 3, 4 курса (I, II, III, IV, V, VI, VII семестров) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин художественного направления. и проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности.

Предметом изучения учебной дисциплины является глубокое познание окружающей действительности через цветное восприятие, развитие способностей воспроизведения в живописи действительности, изучение грамоты цвета и колористики, видеть главное и уметь воплотить в художественные образы, развитие умений передачи на плотнупленерной живописи и живописи в помещении.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- Просмотра и анализа работ студентов.

И итоговый контроль в форме экзамена (I, III, VI, VII семестры).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных единицы, 612 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 280 часов, самостоятельная работа - 242 часов, контроль – 90 часов

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Академическая живопись» является развитие творческих способностей у студентов в изобразительном искусстве, воспитание эстетического вкуса, наработка практических навыков. Изучение техники живописи направлено на глубокое познание окружающей действительности, развитие способностей, видеть главное и умение воплотить в художественные образы.

Владение техникой акварельной живописи позволяет студенту активно, образно и логически познавать богатство окружающего мира, в том числе и человека, фиксируя свои разнообразные творческо-художественные, научные технические идеи на пути их воплощения.

Следует осознать, что техника живописи во многом зависит от правильности внутреннего зрения, которое помогает видеть заранее то, что он будет отражать. В процессе изображения с натуры и, особенно, по памяти и воображению мысль должна опережать движение кисти. Чтобы в мыслях увидеть все изображение, необходима исключительная сосредоточенность внимания и мастерство.

Связь знаний и чувств позволяет правильно определить цель учебного задания, сознательно относиться к его выполнению и острее наблюдать окружающий мир. Рисование и изучение техники живописи имеют непосредственное отношение к творчеству живописца.

Работа с натуры дает возможность полноценно изучить конкретные формы, понять расположение света и тени, воспринимаемые зрением и мышлением; уверенно рисовать по памяти, представлению и воображению; свободно переходить от рисунка к письму, от замысла к картине.

Использование живописных приёмов позволяет правильно и последовательно решать задачи общего и частного при выполнении учебных, а также творческих работ плоскостного, объёмного и колористического порядка.

Логическая схема и главные требования цветовых закономерностей развивают зрительную память и представление о форме и цвете, ее построение, статику и динамику, открывают закономерности освещения и распределения светотени на предметах и в пространстве.

Основная цель изучения дисциплины «Академическая живопись» направлена на развитие творческих способностей у студентов специализации «Иконописание» в изобразительном искусстве, воспитание эстетического вкуса, наработка практических навыков.

Задачи дисциплины:

- дать определенные знания и понятия о живописи, цвете, пропорциях, перспективе (линейной и воздушной), светотени и композиции;
- с помощью учебных заданий развить у студентов объемно- пространственное мышление.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» относится к обязательной части образовательного процесса подготовки студентов по направлению подготовки 50.03.02 Изыщные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях таких учебных дисциплин, как: «Рисунок», «Пластическая анатомия», способствует обучению таким профессионально-ориентированным дисциплинам: «Копирование», «Иконописание», «Техника и технология иконы», «Основы реставрации», «Основы стенописания».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 50.03.02 Изыщные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	Способен демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способен проявлять креативность композиционного мышления	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цели и задачи учебного задания; - понятия композиционного и колористического построения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещать изображение на листе бумаги (композиция рисунка), отношение основных масс по вертикали и горизонтали; - определять пропорции – соотношение размеров отдельных частей к целому; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - графическими и живописными материалами;
ПК-2	Способен проявлять высокое профессиональное мастерство во всех видах творческой и исполнительской деятельности, способен демонстрировать уверенность во владении	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перспективу (линейную и воздушную), <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строить форму предметов в трехмерном пространстве; - прорабатывать форму предметов в

	техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения	деталей, ее характеристика средствами линии, цвета, света, тени и тона; Владеть: - приемами объемного моделирования формы с помощью мазкаобъекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла
ПК - 4	Способен применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе	Знать: - методическую последовательность выполнения учебного задания; Уметь: - обобщать форму предметов; - подчинять детали целому; - передавать характер постановки;
ПК-9	Владеет основными методами способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления	Знать: - современные тенденции в изобразительном искусстве. Уметь: - владеть графическими и живописными материалами

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		п	кон	с.р.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I УЧЕБНАЯ ЖИВОПИСЬ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ РАЗВИТИЯ. (I СЕМЕСТР)				
Тема 1. Осенний натюрморт.	26	14	12	-
Тема 2. Натюрморт из предметов быта в светлых тонах.	28	16	12	-
Тема 3. Этюд тематического натюрморта.	36	-	12	24
Всего по I разделу	90	30	36	24
РАЗДЕЛ II ИЗУЧЕНИЕ ТОНА В ЖИВОПИСИ (II СЕМЕСТР)				
Тема 4. Натюрморт из предметов быта (гризайль).	20	20	-	-
Тема 5. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.	20	20	-	-
Тема 6. Тематический натюрморт в ограниченной палитре.	32	-	-	32
Всего по II разделу	72	40	-	32
Всего по I и II разделам	162	70	36	56
РАЗДЕЛ III ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ОРНАМЕНТОВ В ЖИВОПИСИ (III СЕМЕСТР)				
Тема 7. Натюрморт с гипсовым орнаментом.	24	14	10	-
Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовой вазой	26	16	10	-
Тема 9. Этюд натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой.	22	-	7	15
Всего по III разделу	72	30	27	15
РАЗДЕЛ IV ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ГОЛОВ В ЖИВОПИСИ. (IV СЕМЕСТР)				
Тема 10. Натюрморт с мужской гипсовой головой.	40	20	-	20
Тема 11. Натюрморт с женской гипсовой головой.	40	20	-	20
Тема 12. Этюды обрубков с нескольких ракурсов.	10	-	-	10
Всего по IV разделу	90	40	-	50
Всего по III и IV разделам	162	70	27	65
РАЗДЕЛ V ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ. (V СЕМЕСТР)				
Тема 13. Натюрморт в интерьере с гипсовой кистью или стопой	20	14	-	6
Тема 14. Натюрморт с Венерой.	24	16	-	8
Тема 15. Этюды драпировок.	10	-	-	10
Всего по V разделу	54	30	-	24
РАЗДЕЛ VI КОНТРАСТ И НЮАНС В ЖИВОПИСИ. (VI СЕМЕСТР)				
Тема 16. Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону.	68	40	4	24
Тема 17. Натюрморт построенный на нюансах	76	40	5	31
Всего по VI разделу	144	80	9	55
Всего по V и VI разделам	198	110	9	79
РАЗДЕЛ VII МАТЕРИАЛЬНОСТЬ В ЖИВОПИСИ. (VII СЕМЕСТР)				

Тема 18. Натюрморт из предметов быта разнообразных по материалности.	45	14	10	21
Тема 19. Натюрморт с драпировками из разных тканей.	45	16	8	21
Всего по VII разделу	90	30	18	42
ВСЕГО часов по дисциплине	612	280	90	242

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН

РАЗДЕЛ I. УЧЕБНАЯ ЖИВОПИСЬ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ РАЗВИТИЯ. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт. Вступительная беседа. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Решение постановки тоном и цветом. Передача цветового разнообразия.

Основная задача состоит в том, чтобы проверить знания и умения студентов, определить их уровень подготовки. Лепка формы предметов в пространстве цветом и тоном.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 2 Натюрморт из предметов быта в светлых тонах. Композиционное решение на листе бумаги. Решение тональное и цветовое. Передача цветом тональных отношений предметов и их формы; ознакомление студентов с правилами воздушной перспективы.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 3. Этюд тематического натюрморта. Натюрморт состоит из 3-4 предметов, разных по форме и фактуре, которые используются в быту, но связанные одной темой. Задача задания состоит в том, чтобы решить ряд художественных задач: композиционное решение на листе бумаги, построение натюрморта, воссоздание тональных отношений в натюрморте, передача пропорций, материальности и фактуры предметов быта.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

РАЗДЕЛ II. ИЗУЧЕНИЕ ТОНА В ЖИВОПИСИ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Натюрморт из предметов быта (гризайль). Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы предметов при помощи одного цвета, но разными по светлоте тонами, применение линейной и воздушной перспективы при выполнении задания.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме. Натюрморт ставится из 3-4 предметов и драпировок, сближенных по цвету и тону. Композиционное решение на листе бумаги. Воссоздание тональных и цветовых отношений в натюрморте.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 6. Тематический натюрморт в ограниченной палитре. Натюрморт ставится из 3-4 предметов и драпировок. Композиционное решение на листе бумаги. Воссоздание тональных и цветовых отношений в натюрморте, поиск этих отношений, используя максимально малое количество красок (4 плюс белила).

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

РАЗДЕЛ III ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ОРНАМЕНТОВ В ЖИВОПИСИ(III СЕМЕСТР)

Тема 7. Натюрморт с гипсовым орнаментом. Цветовое окружение, цветовые и тональные отношения. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы предметов натюрморта.

Основная задача – передача колорита, цвета и материальности предметов натюрморта, их объём и освещенность.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовой вазой. Цветовое окружение, цветовые и тональные отношения. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы предметов натюрморта.

Основная задача – передача колорита, цвета и материальности предметов натюрморта, их объём и освещенность.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 9. Этюд натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой. Цветовое окружение, цветовые и тональные отношения. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы предметов натюрморта.

Основная задача – передача колорита, цвета и материальности предметов натюрморта, их объём и освещенность.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

РАЗДЕЛ IV ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ГОЛОВ В ЖИВОПИСИ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт с мужской гипсовой головой. Гипсовая голова является основой этого натюрморта. Композиционное решение натюрморта. Цветовое окружение, цветовые и тональные отношения, проработка деталей средствами живописи. Конструктивное построение натюрморта. Передача пропорций предметов.

Основная задача – передача колорита, цвета и материальности предметов натюрморта, их объём и освещенность.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 11. Натюрморт с женской гипсовой головой. Композиционное решение натюрморта. Цветовое окружение, цветовые и тональные отношения, проработка деталей средствами живописи. Конструктивное построение натюрморта. Передача пропорций предметов и головы. При выполнении этого задания, студенты должны показать все навыки и умения в передаче пространства в натюрморте.

Основная задача – передача колорита, цвета и материальности предметов натюрморта, их объём и освещенность.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

Тема 12. Этюды обрубков с нескольких ракурсов. Данное задание рассчитано на понимание, закрепление знаний по построению гипсовой головы.

Основная задача – это передача пропорций обрубков, понимание и воспроизведение в подготовительном рисунке плоскостей, цветовое восприятие и воспроизведение в этюде, окружение, тональные отношения, проработка деталей средствами живописи.

Задание выполняется в виде нескольких этюдных зарисовок с разных сторон.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

РАЗДЕЛ V ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ. (V СЕМЕСТР)

Тема 13. Натюрморт в интерьере с гипсовой кистью или стопой. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы предметов при помощи цвета, разными по светлоте тонами, применение воздушной перспективы при выполнении задания. Основные этапы выполнения задания: подготовительный рисунок натюрморта, его конструктивное построение, передача пропорций предметов, их взаимосвязь между собой.

Основные задачи учебной постановки - это изучение гипсовых слепков (экорше) некоторых частей тела, воссоздание их на бумаге, правильное сочетание этих предметов с остальными деталями натюрморта, передача материальности предметов натюрморта. Обратит особое внимание на построение пространства цветом и тоном.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

Тема 14. Натюрморт с Венерой. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы предметов при помощи одного цвета, но разными по светлоте тонами, применение воздушной перспективы при выполнении задания. Основные этапы выполнения задания: композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение натюрморта, передача пропорций предметов, их взаимосвязь между собой.. Основная задача учебной постановки - это передача материальности предметов натюрморта. Обратит особое внимание на построение пространства цветом и тоном, целостность восприятия натюрморта.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

Тема 15. Этюды драпировок. Основные этапы выполнения задания: композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение и изучение архитектуры и материальности, а также фактуры складок. Обратит особое внимание на построение пространства цветом и тоном.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

РАЗДЕЛ VI КОНТРАСТ И НЮАНС В ЖИВОПИСИ. (VI СЕМЕСТР)

Тема 16. Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Построение предметов натюрморта, передача пропорций, их взаимосвязь. Цветовые и тональные отношения. Лепка объёма и выявление материальности предметов. Основные этапы выполнения задания: композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение натюрморта, передача пропорций предметов, их взаимосвязь между собой. При выполнении этого задания студенты должны

показать все навыки и умение в передаче контрастов в живописи, увидеть и передать рефлекс в постановке.

Основная задача учебной постановки - это передача материальности предметов натюрморта. Обратить особое внимание на построение пространства цветом и тоном.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

Тема 17. Натюрморт, построенный на нюансах. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Построение предметов натюрморта, передача пропорций, их взаимосвязь. Цветовые и тональные отношениями. Лепка объёма и выявление материальности предметов. Натюрморт состоит из предметов, которые раскрывают деятельность человека. Это могут быть атрибуты художника, музыкальные инструмепредметы театральной атрибутики и т.п.

Основные этапы выполнения задания: композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение натюрморта, передача пропорций предметов, их взаимосвязь между собой. Основная задача учебной постановки - это передача материальности предметов натюрморта. Обратить особое внимание на построение пространства цветом и тоном.

Натюрморт, в котором как бы ощущается незримое присутствие человека, стимулирует интерес к выполнению задания.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

РАЗДЕЛ VII МАТЕРИАЛЬНОСТЬ В ЖИВОПИСИ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 18. Натюрморт из предметов быта разнообразных по материальности. Постановка может быть тематической. Главной задачей является изучение и передача материальности каждого предмета в постановке.

Основные этапы выполнения задания: композиционное решение на листе бумаги, конструктивное построение натюрморта, передача пропорций предметов, их взаимосвязь между собой. Изучение материальности, что подразумевает под собой изучение на поверхности каждого предмета расположения бликов, светотеневых пятен и рефлексов.

Обратить особое внимание на материальность, построение пространства цветом и тоном.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

Тема 19. Натюрморт с драпировками из разных тканей. Цветовое окружение, цветовые и тональные отношения. Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Лепка формы драпировок.

Основная задача – передача архитектуры, характерных особенностей складок, колорита, цвета и материальности натюрморта, их объём и освещённость.

Освещение: дневное.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим занятиям в мастерской. Результаты этой подготовки проявляются на занятиях в мастерской и в качестве выполненных практических работ (в копировании икон).

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I УЧЕБНАЯ ЖИВОПИСЬ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ РАЗВИТИЯ. (I СЕМЕСТР)

Тема 3. Этюд тематического натюрморта.

- Выполнение подготовительного рисунка.
- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.
- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, тон, композиция, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [1.; 4.; 5.25.]

РАЗДЕЛ II ИЗУЧЕНИЕ ТОНА В ЖИВОПИСИ (II СЕМЕСТР)

Тема 6. Тематический натюрморт в ограниченной палитре.

- Выполнение подготовительного рисунка.
- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.
- Выполнение работы в цвете (ограниченная палитра).

Термины: акцент, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [1.; 4.; 5.; 21.;25.]

РАЗДЕЛ III ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ОРНАМЕНТОВ В ЖИВОПИСИ (III СЕМЕСТР)

Тема 9. Этюд натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [5.;7.;21.]

РАЗДЕЛ IV ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ГОЛОВ В ЖИВОПИСИ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 12. Этюды обрубков с нескольких ракурсов.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [5.;7.;31.]

РАЗДЕЛ V ИЗОБРАЖЕНИЕ ГИПСОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ. (V СЕМЕСТР)

Тема 13. Натюрморт в интерьере с гипсовой кистью или стопой.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [5.;7.;31.]

Тема 14. Натюрморт с Венерой.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [[5.](#); [7.](#); [31](#); [20.](#)]

Тема 15. Этюды драпировок.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [[5.](#); [7.](#); [31](#); [20.](#)]

РАЗДЕЛ VI КОНТРАСТ И НЮАНС В ЖИВОПИСИ. (VI СЕМЕСТР)

Тема 16. Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [[5.](#); [7.](#); [31](#); [20.](#)]

Тема 17. Натюрморт, построенный на нюансах.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [[5.](#); [7.](#); [31](#); [20.](#); [12.](#)]

РАЗДЕЛ VII МАТЕРИАЛЬНОСТЬ В ЖИВОПИСИ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 18. Натюрморт из предметов быта разнообразных по материалности.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [[31](#); [20.](#); [12.](#)]

Тема 19. Натюрморт с драпировками из разных тканей.

-Выполнение подготовительного рисунка.

- Уточнение пропорций и деталей предметов натюрморта.

- Выполнение работы в цвете.

Термины: акцент, драпировка, тон, композиция, колорит, ограниченная палитра, линия, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Материал: бумага, карандаш, акварель (гуашь).

Размер: 50х60 см.

Выполнить: натюрморт.

Литература: [[31](#); [20.](#); [12.](#)]

8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала практического характера, регулярно осуществляемого на протяжении семестра.

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести просмотры учебных заданий по рисунку. Основные этапы текущего контроля: – в конце каждого практического занятия студентам выдаются задания для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме; – срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к очередному практическому занятию); – подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего контроля; – результаты оценки успеваемости заносятся в журнал и доводятся до сведения студентов; – студентам, не получившим зачетное количество оценок по текущему контролю, выдается дополнительные задания на зачетном занятии в промежуточную аттестацию.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце каждого месяца и может завершать освоение отдельной темы или ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

8.1

8.2 ТЕМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

В I СЕМЕСТРЕ

Тема 2 Натюрморт из предметов быта в светлых тонах.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

ВО II СЕМЕСТРЕ

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

В III СЕМЕСТРЕ

Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовой вазой.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

В IV СЕМЕСТРЕ

Тема 11. Натюрморт с женской гипсовой головой.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

В V СЕМЕСТРЕ

Тема 14. Натюрморт с Венерой.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

В VI СЕМЕСТРЕ

Тема 16. Натюрморт из предметов контрастных по цвету и тону.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50x60 см.

В VII СЕМЕСТРЕ

Тема 18. Натюрморт из предметов быта разнообразных по материальности.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

8.2 ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

В I СЕМЕСТРЕ

Тема 2. Натюрморт из предметов быта в светлых тонах.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

В III СЕМЕСТРЕ

Тема 8. Натюрморт сложный с гипсовой вазой.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

В VI СЕМЕСТРЕ

Тема 17. Натюрморт, построенный на нюансах.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

В VII СЕМЕСТРЕ

Тема 19. Натюрморт с драпировками из разных тканей.

Материал: бумага, акварель.

Размер: 50х60 см.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Академический рисунок» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является карандаш. С целью более полного выявления тональных отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном или искусственном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски, зарисовки), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по рисунку постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (наброски, зарисовки).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. . КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Изучение каждой дисциплины завершается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой или экзамен. При подготовке к зачету или экзамену у студента должны быть выполнены качественным образом, соответственно темам и заданиям семестра все работы: работы сданы в срок.

Экзаменационная оценка выставляется по последней работе, выполняемой за семестр и с учетом выполнения всех работ за семестр. Зачет с оценкой выставляется по суммарному баллу всех работ, выполняемых за семестр.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, логично его излагает в устной форме. При этом знает рекомендованную литературу, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. На высоком уровне проявляет умение передавать окружающую действительность в живописи, максимально точно приближаясь к оригиналу, владеет разнообразной техникой письма художественными красками.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в определениях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. И на достаточном уровне умеет передавать на бумаге с помощью изобразительного материала.
удовлет ворител ьно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в исполнении практической работы.
неудовл етворите льно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в знаниях, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Либо же студентом не выполнены задания по дисциплине.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Алексеев П. К. Основы изобразительной грамоты. — М. : НИУ ИТМО, 2011. — 70 с. : ил.
2. Алехин А. Д. Когда начинается художник. — М. : Просвещение, 1994. — 160 с. : ил.
3. Бабина Н. П. Фламандцы глазами Давида Тенирса Младшего. — СПб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2010. — [41 с.]
4. Баранчук И. Живопись от А до Я. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — [41 с.]
5. Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи. — Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1967. — 182 с.
6. Болотина И. С. Русский натюрморт. — М. : Искусство, 1993. — 132 с.
7. Вибер Ж. Живопись и ее средства. — М. : Академия художеств СССР, 2004. — 156 с.
8. Волков Н. Н. Композиция в живописи. — М. : Искусство, 1977. — 263 с. : ил.
9. Волков Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы. — М. : Искусство, 1977. — 146 с. : ил.
10. Волков Н. Н. Цвет в живописи. — М. : Искусство, 1984. — 320 с. : ил.с.
11. Долгополов И. Мастера и шедевры. — М. : Изобразительное искусство, 1986. — 721 с.
12. Дорн А. Курсы известных художников [22 урока]. — [б. м.] : [б. и.], 1960. — 29 с.
13. Искусстворисования и живописи. — 2006. — №28. — 24 с. :ил.
14. Искусстворисования и живописи. — 2006. — №85. — 24 с. :ил.
15. Искусстворисования и живописи. — 2006. — №17. — 24 с. :ил.
16. Искусство рисования и живописи. — 2006. — №102. — 24 с. : ил.
17. Искусство рисования и живописи. — 2006. — №13. — 24 с. : ил.
18. Как писать масляными красками. — М. :Астрель, 2002. — 34 с. : ил.
19. Киплик Д. И. Техника живописи. — М. :Сварог и К, 2002. — 357 с.
20. Котляров А. С. Композиционная структура изображения. — М. : Университетская книга, 2008. — 152 с. : ил.
21. Основы живописи. — СПб :Весант, 1994. — 127 с. : ил.
22. Полный курс рисунка и живописи. — К. : ООО "Джі І ФаббріЕдишенз", 2007. — 24 с. : ил.
23. Пространство картины. — М. : Сов. художник, 1989. — 368 с. : ил.
24. Сапожников А. П. Полный курс рисования. — М. : Алев-В, 2003. — 160 с.

25. Смит Р. Настольная книга художника. — М. : АСТ, 2004. — 384 с.
26. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. — Обнинск : Титул, 1998. — 80 с.
27. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 190 с.: ил.
28. Школа изобразительного искусства. — М. : Искусство, 1965. — 226 с. : ил.
29. Школа рисования, живописи и прикладного искусства. — СПб : Изд. Т-во "Благо". — 345 с.
30. Энциклопедия экспрессионизма. — М. : Республика, 2003. — 432 с. : ил.
31. DynamicWrinklesandDrapery: SolutionsforDrawingtheClothedFigure (Динамические морщины и драпировка: решения для рисования фигуры). — Нью-Йорк : Watson-Guptill, 1995. — 145 с. : ил.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская). При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.