

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 основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 50.04.02 Изящные искусства

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2024 года

ЛУГАНСК 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 560.

Программу разработал С.Н. Кондрашов, профессор кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Зав. кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» является основной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, уровень магистратуры) и адресована студентам 1-2 курсов направления подготовки 50.04.02 Изящные искусства Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи. Курс для студентов специализации «Станковая живопись» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются колористические связи в пространственной среде, моделировка формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

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:

- оценки практической работы;

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 24,0 зачетных единицы, 864 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 48 часов, практические занятия – 252 часа, самостоятельная работа – 438 часов, контроль – 126 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академическая живопись» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике маслянной живописи; овладение цветом и цветовой гаммой в построении колорита; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новых идей в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Композиция», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

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 54.04.02 Изящные искусства

Универсальные компетенции (ОК):

УК-6 Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД 1 – УК 6.1. Знать основные принципы профессионального или личного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки.	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать приемы профессионального и личного саморазвития с учетом возможностей карьерного роста и требований рынка труда и собственных целевых установок
ИД-2 УК-6.2. Уметь решать задачи собственного профессионального и личного развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты.	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь анализировать актуальную ситуацию профессиональной деятельности и определять на ее основе актуальные для себя траектории профессионального развития
ИД-3 УК-6.3. Владеть способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни.	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть практическим опытом построения и реализации собственной траектории профессионального саморазвития на основе анализа потребностей профессиональной сферы деятельности

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК – 1 Способен демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способен проявлять креативность композиционного мышления	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1 ПК-1 Знает: материалы, техники и технологии изобразительного искусства, способы и рациональность их использования в процессе работы	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать материалы, техники и технологии, применяемые в профессиональной деятельности художника живописца и рациональность их использования в связи с творческим замыслом;
ИД-2 ПК-1 Умеет: использовать материалы, технику и соблюдать технологию работы в различных областях искусства, в том числе материалы и технологию оформления и представления работы	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать профессиональные материалы, техники и технологии и их выразительные возможности при разработках эскизов

	композиций и создании авторских произведений;
ИД-3 ПК-1 Владеет: материалами, техниками технологиями работы в различных областях искусства, грамотно оформляя и представляя работы, используя современные средства	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть основными свойствами материалов, техниками, технологиями работы при создании художественных произведений в области станковой живописи и других видах изобразительного искусства.

5. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	Количество				
	всего	в том числе			
		Л	П	кон	с.р.
1	2	3	4	5	6
Раздел I Натюрморт из предметов быта (I семестр)					
Тема 1. Композиционное решение натюрморта в реалистическом стиле русской художественной школы	180	12	48	36	84
Всего по I разделу	180	12	48	36	84
Раздел II Натюрморт из нескольких предметов (II семестр)					
Тема 2. Подчинение нескольких предметов единому восприятию в целом	288	12	78	36	162
Всего по II разделу	288	12	78	36	162
Всего по I и II разделам	468	24	126	72	246
Раздел III Сложный тематический натюрморт (III семестр)					
Тема 3. Компоновка натюрморта из сложных предметов и драпировок	172	12	78	27	63
Всего по III разделу	172	12	78	27	63
Раздел IV Свободная тема тесно связанная с научной работой студента. (IV семестр)					
Тема 4. Свободная тема тесно связанная с научной работой студента.	216	12	48	27	129
Всего по IV разделу	216	12	48	27	129
Всего по III и IV разделу	388	24	126	54	192
Всего часов по дисциплине	864	48	252	126	438

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1 НАТЮРМОРТ ИЗ ПРЕДМЕТОВ БЫТА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Композиционное решение натюрморта в реалистическом стиле Русской художественной школы.

Для педагога в постановке натюрморта очень важно сохранить доступность для студентов философски - пластического замысла с потенциальным расширением сознания художника.

Активно используется контраст между регулярной и нерегулярной формами. Освоение должно выявить фактуру предметов и драпировок.

От замысла педагога зависит ясность прочтения сложного конструктивно-пластического и философского концепта.

Ясность основных цветовых ритмов и отношений.

Дипломная работа графическая или живописная в конце обучения пронизывает единой идеей с научной работой автора.

Педагог знакомит студентов с работами художников, и задачей их на свободном, оригинальном в ритме цветовом и линейном решении плоскости задания «Натюрморт».

Последовательность выполнения задания:

- Поиск основной конструктивной идеи в задании;
- выбор индивидуального стиля (ритм, пропорции);
- Композиция в формате, геометрическое членение плоскости;
- Выполнение картона в тоне;
- Перенос рисунка с картона в тоне на холст. Имприматура. Прописка цветом;
- Основные цветовые и тональные отношения, ритм цвета;
- Работа над деталями;
- Обобщение и завершение плоскости холста, сохранение индивидуального стиля.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100 - 120 см., по большой стороне.

Длительность задания позволит выполнить более проработанные в деталях задания и выйти на уровень картины.

РАЗДЕЛ 2 НАТЮРМОРТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДМЕТОВ (II СЕМЕСТР)

Тема 2. Подчинение нескольких предметов единому восприятию в целом.

Перед педагогом стоит цель: поставить постановку из нескольких предметов и подчинить их единому восприятию цветового, пластического и тонального решения.

Задачи: остаются в силе и в новом задании.

Расширенное использование интуиции студентом.

Постановка вызывает романтический настрой.

Студент не просто списывает постановку, но трансформирует и в зависимости с замыслом - используют основные цветовые отношения с натуры.

Сохранить последовательное использование методики выполнения живописного произведения.

Конечная цель учебного процесса – обогатить талантливого индивидуума профессиональным знаниям, воспитать профессионального художника - это и есть основная цель данного задания.

Живописные задачи:

- последовательность исполнения задания;
- решение цветовых и световых контрастов;
- целостность и гармония цвета;
- использование живописной фактуры и образной характеристики;
- реалистическое изображение интерьера и фигуры;
- умение правдиво передать цветовые видимые формы;
- индивидуальная манера, стиль в живописи;
- целостность пластического и цветового решения холста, ритм цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Размер: до 100 - 120см., по большой стороне.

РАЗДЕЛ 3 СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (III СЕМЕСТР)

Тема 3. Компонировка натюрморта из сложных предметов и драпировок

Задание на 180 часа.

Постановка ясна, выразительна, доступна для понимания поставленных задач. Если поставлена задача профессионально сложная и интересная в художественном понимании, студенты работают творчески и с интересом. В данном задании они должны достичь уровня понимания картинности замысла.

Все требования к двум предыдущим заданиям по живописи остаются и в этом задании.

Живописные задачи:

- последовательность исполнения задания;
- решение цветовых и световых контрастов;
- целостность и гармония цвета;
- использование живописной фактуры и образной характеристики;
- умение правдиво передать цветовые видимые формы;
- индивидуальная манера, стиль в живописи;
- целостность пластического и цветового решения холста, ритм цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Размер: до 100 - 120 см., по большой стороне.

РАЗДЕЛ 4 СВОБОДНАЯ ТЕМА ТЕСНО ВЗЯЗАННАЯ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТА

Тема 4. Свободная тема тесно связанная с научной работой студента.

Все рекомендации и задачи в двух предыдущих заданиях остаются как основные. Ставится новая задача: выполнить композицию в комплексе с научной работой. Стиль, который изучается в научной работе, должен быть задействован в композиции. Со стороны педагога особое уважение к творческому началу студента. Раскрепощенность. Философское осмысление

окружения, развитие образного и абстрактного мышления студента, воспитание художника – творца. Изучение стилей в живописи, ритм, пропорции, движение. Изучение композиций прошлого можно квалифицировать по стилям, по эпохам, по школам или по тематическим признакам, по приёмам и методам работы и, наконец, по индивидуальным признакам отдельных мастеров. Каждая точка зрения имеет ценность, так как есть отражение граней искусства как целого.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100 см., по большой стороне.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

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;
- подготовка к экзамену.

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

8. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. НАТЮРМОРТ ИЗ ПРЕДМЕТОВ БЫТА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Композиционное решение натюрморта в реалистическом стиле Русской художественной школы

Для педагога в постановке натюрморта очень важно сохранить доступность для студентов философски - пластического замысла с потенциальным расширением сознания художника.

Освоение должно выявить фактуру предметов и драпировок.

От замысла педагога зависит ясность прочтения натюрморта.

Ясность основных цветовых ритмов.

Дипломная работа графическая или живописная в конце обучения пронизывает единой идеей с научной работой автора.

Педагог знакомит студентов с работами русских художников, оригинальным в ритме цветовом и линейном решении плоскости задания «Натюрморт».

Последовательность выполнения задания:

- Поиск основной конструктивной идеи в задании;
- Выбор индивидуального стиля (ритм, пропорции);
- Композиция в формате, геометрическое членение плоскости;
- Выполнение картона в тоне;
- Перенос рисунка с картона в тоне на холст. Имприматура. Прописка цветом;
- Основные цветовые и тональные отношения, ритм цвета;
- Работа над деталями;
- Обобщение и завершение плоскости холста, сохранение индивидуального стиля.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100 - 120 см., по большой стороне.

Длительность задания позволит выполнить более проработанные в деталях задания и выйти на уровень картины.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Зарисовки отдельных предметов, символизирующие скоротечность жизни:

- пустые раковины морских и речных моллюсков;
- увядшие цветы (розы, пионы, хризантемы и др.);
- засушенные бабочки и жучки;
- зарисовки фруктов;
- свечи и подсвечники;
- настольные или каминные часы.

2. Выполнить эскизы черно белого натюрморта.
3. Выполнить эскиз цветной натюрморт.
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1;2 – С.136-134; 3;7]

РАЗДЕЛ 2. НАТЮРМОРТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДМЕТОВ (II СЕМЕСТР)

Тема 2. Подчинение нескольких предметов единому восприятию в целом

Перед педагогом стоит цель: поставить постановку из нескольких предметов для подчинения их единому целому.

Задачи: остаются в силе и в новом задании.

Расширенное использование интуиции студентом.

Постановка вызывает романтический настрой.

Студент не просто списывает постановку, но трансформирует и в зависимости с замыслом - используют основные цветовые отношения с натуры.

Сохранить последовательное использование методики выполнения живописного произведения.

Конечная цель учебного процесса – обогатить талантливого индивидуума профессиональным знаниям, воспитать профессионального художника - это и есть основная цель данного задания.

Живописные задачи:

- последовательность исполнения задания;
- решение цветовых и световых контрастов;
- целостность и гармония цвета;
- использование живописной фактуры и образной характеристики;
- реалистическое изображение интерьера и фигуры;
- умение правдиво передать цветовые видимые формы;
- индивидуальная манера, стиль в живописи;
- целостность пластического и цветового решения холста, ритм цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Размер: до 100-120см., по большой стороне.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Заготовить эскиз сложного натюрморта на данную тему
3. Заготовить эскиз натюрморта в интерьере.

Литература: [4 – С. 165-172; 5 – С. 67-91; 6; 9]

РАЗДЕЛ 3. СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (III СЕМЕСТР)

Тема 3. Компонировка натюрморта из сложных предметов и драпировок

Задание на 180 часа.

Постановка ясна, выразительна, доступна для понимания поставленных задач. Если поставлена задача профессионально сложная и интересная в художественном понимании, студенты работают творчески и с интересом. В данном задании они должны достичь уровня понимания картинности замысла.

Все требования к двум предыдущим заданиям по живописи остаются и в этом задании. Особое внимание обратить на выполнение картона в тоне.

Живописные задачи:

- последовательность исполнения задания;
- решение цветовых и световых контрастов;
- целостность и гармония цвета;
- использование живописной фактуры и образной характеристики;
- умение правдиво передать цветные видимые формы;
- индивидуальная манера, стиль в живописи;
- целостность пластического и цветового решения холста, ритм цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Размер: до 100-120 см., по большой стороне.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Заготовить эскизы набросков и краткосрочных этюды.

Литература: [5;4; 8]

РАЗДЕЛ 4 СВОБОДНАЯ ТЕМА ТЕСНО ВЗЯЯННАЯ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТА

Тема 4. Свободная тема тесно связанная с научной работой студента.

Все рекомендации и задачи в двух предыдущих заданиях остаются как основные. Ставится новая задача: выполнить композицию в комплексе с научной работой. Стиль, который изучается в научной работе, должен быть задействован в композиции. Со стороны педагога особое уважение к творческому началу студента. Раскрепощенность. Философское осмысление окружения, развитие образного и абстрактного мышления студента, воспитание художника – творца. Изучение стилей в живописи, ритм, пропорции, движение. Изучение композиций прошлого можно квалифицировать по стилям, по эпохам, по школам или по тематическим

признакам, по приёмам и методам работы и, наконец, по индивидуальным признакам отдельных мастеров. Каждая точка зрения имеет ценность, так как есть отражение граней искусства как целого.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: Холст, масло.

Размер: по большой стороне до 100 см.

Термины: абрис, акцент, бистр, багет, валёр, вариант, вернисаж, грунт, деформация, декоративность, диптих, детализация, дублирование, жанр, жухлость, итальянский карандаш, карнация, колорит, коллаж, композиция, корпусное письмо, короластика, кракелюр, кракле, лессировка, люстр, линогравюра, литография, лубок, монотипия, мастихин, миниатюра, моделировка, мольберт, монохромия, монументальная живопись, муштабель, набросок, нюанс, обскура, основа, панно, панорама, паспарту, пинакс, пастозностьперспектива, пинакотека, пластические искусства, пластичность, пленэр, подрамник, полихромия, полутень, поновления, прием, профиль, размывка, ракурс, растушевка, реплика, ретушь, рефлекс, ритм, розетка, рисунок, сангина, сепия.

Выполнить:

1. Не ограничивать творческие врождённые возможности молодых художников в выборе тем и эскизов;
2. Работают с натурным материалом;
3. Целостное завершение композиции и понимание картинной плоскости.
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [5; 12; 2; 4]

9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

9.1. Теоретические вопросы, задачи и задания для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации

В I СЕМЕСТРЕ

1. Причины возникновения цветовых ощущений;
2. Что называется спектром. От чего зависит цвет освещения;
3. На какие группы делятся цвета, имеющиеся в природе;
4. Чем отличаются хроматические цвета от ахроматических;
5. Последовательность расположения цветов в круге;
6. Какими свойствами отличаются тёплые и холодные цвета;
7. Какими свойствами отличаются дополнительные цвета;
8. Что называется хроматическим контрастом;
9. Что называется светлотным контрастом;
10. Что понимается под колоритом в живописи.

ВО II СЕМЕСТРЕ

1. Колористическое решение произведения живописи.
2. Понятие локальный цвет.
3. Изменение локального цвета предмета в зависимости от силы цвета
4. Как изменяется локальный цвет в зависимости от цвета освещения.
5. Как складывается цвет тени предмета.
6. Рефлекс, как он образуется и от чего зависит его цвет.
7. Гармоничное сочетание хроматических и ахроматических цветов;
8. Материалы для акварельной живописи.
9. Методика работы акварелью.
10. Структура и элементы грунта для живописи маслом.

В III СЕМЕСТРЕ

1. Причины возникновения цветовых ощущений;
2. Что называется спектром. От чего зависит цвет освещения;
3. На какие группы делятся цвета, имеющиеся в природе;
4. Чем отличаются хроматические цвета от ахроматических;
5. Последовательность расположения цветов в круге;
6. Какими свойствами отличаются тёплые и холодные цвета;
7. Какими свойствами отличаются дополнительные цвета;
8. Что называется хроматическим контрастом;
9. Что называется светлотным контрастом;
10. Что понимается под колоритом в живописи.

В IV СЕМЕСТРЕ

1. Колористическое решение произведения живописи.
2. Понятие локальный цвет.
3. Изменение локального цвета предмета в зависимости от силы цвета
4. Как изменяется локальный цвет в зависимости от цвета освещения.
5. Как складывается цвет тени предмета.
6. Рефлекс, как он образуется и от чего зависит его цвет.
7. Гармоничное сочетание хроматических и ахроматических цветов;
8. Материалы для акварельной живописи.
9. Методика работы акварелью.
10. Структура и элементы грунта для живописи маслом

**9.2. ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ
I СЕМЕСТР**

Тема 1. Композиционное решение натюрморта в реалистическом стиле Русской художественной школы

Материал: Холст, масло.

Размер: до 100 - 120 см., по большой стороне.

II СЕМЕСТР

Тема 2. Подчинение нескольких предметов единому восприятию в целом

Материал: холст, масло.

Размер: до 100-120см., по большой стороне.

III СЕМЕСТР

Тема 3. Компоновка натюрморта из сложных предметов и драпировок

Материал: холст, масло.

Размер: до 100-120 см., по большой стороне.

IV СЕМЕСТР

Тема 4. Свободная тема тесно связанная с научной работой студента.

Материал: Холст, масло.

Размер: по большой стороне до 100 см.

10. 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 «Академическая живопись» 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 и построения колорита.

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 масло. С целью более полного выявления колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (этюды), 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 живописи 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 (упражнения, этюды).

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.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оцениван ия	Критерий оценивания
Теоретические вопросы для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации	
5	Заслуживает студент чьи ответы на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
4	Заслуживает студент чьи ответы на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
3	Заслуживает студент чьи ответы на вопросы, задачи и задания содержат ошибки в формулировках, нечеткое и непоследовательное изложение материала, недостаточно аргументированы, содержат существенные ошибки.
2	Заслуживает студент который не может сформулировать ответ.
Шкала оцениван ия	Критерий оценивания
Творческое задание (экзамен)	
5	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные творческие задачи.
4	Заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
3	Заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
2	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Живопись / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1986. — 191 с. : ил. — Лише ел. Версія
2. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил. — 978-5-691-01629-5. Лише ел. версія
3. Объемно-пространственная композиция : учеб. / под ред. А. В. Степанова. — 3-е изд., стереот. — М. : Архитектура-С, 2007. — 256 с. — 5-9647-0003-9. Академия
4. Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с. — 5-691-00475-1. Академия, Худ. отд.
5. Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. Т. 1. — М. : Искусство, 1961. — 290 с. : ил. — Лише ел. версія
6. Баранчук И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — [41 с.]. — 5-99-00042-1-4. Лише ел. версія
7. Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция : методич. пособие для абитуриентов, поступающих на спец. 070601 «Дизайн», 070603 «Искусство интерьера» / А. А. Кошелева, Т. Н. Куренкова, С. А. Плешков. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с. — Лише ел. версія
8. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.
9. Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, [3] с. : ил.

Дополнительная литература

1. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. — 978-5-699-08868-3. Академия
2. Волков И. Н. Цвет в живописи / И. Н. Волков. — М., 1981г.
3. Врубель М. А. Переписка. Воспоминания о художнике / М. А. Врубель. — Л-М : Изд. «Искусство», 1968 г.
4. Иогансон Б. В. За мастерство в живописи / Б. В. Иогансон. — М., 1952 г.
5. Иогансон Б. В. Молодым художникам о живописи / Б. В. Иогансон. — М., 1959 г.
6. Константин Коровин вспоминает — М., «Изоискусство» 1990 г.
7. Крылов Н. П. Художник и педагог / Н. П. Крылов. — М., 1960 г.
8. Перрюшо А. Жизнь Сезанна / А. Перрюшо. — М., Радуга, 1991 г.
9. Репин И. Е. Далекое близкое / И. Е. Репин. — М., Искусство, 1964г.
10. Ростовцев Н. Н. Рисунок, живопись, композиция / Н. Н. Ростовцев, В. В. Игнатъев, Е. К. Шорохов. — М., «Просвещение».
11. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания — П. П. Чистяков. — М., 1953 г.
12. Школа изобразительного искусства. В 10-ти томах. — М. : Издательство академии художников СССР., 1960 — 1963 гг.
13. Барщ А. О. Наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. — Г. : Искусство, 1970. — 166 с.
14. Дайнека А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. — Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. — 224 с.
15. Игнатъева Г. И. Психология рисунка и живописи / Г. И. Игнатъева. — Г. : Просвещение, 1954. — 224 с.

16. Радлов Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

17. Овсян О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Овсян. - Г. : Искусство, 1985. - 285 с.

Интернет-источники

1. **Живопись**: учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2010. — 223 с. : ил. — Изобразительное искусство. — 978-5-691-01470-3. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

2. **Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита "** : методические указания / сост. Александр Васильевич Яковлев ; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с. — Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

3. **Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия** / сост. Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1989. — 207 с. — 5-09-000956-2. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

4. **Рисунок и живопись. Полный курс.** — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. — 978-5-699-08868-3. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

5. Зайцев А. С. **Наука о цвете и живопись** / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с. — Лише ел. Версія. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php

6. Кальнинг А. К. **Акварельная живопись** / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил. — Лише ел. Версія. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php

7. Панксенов Г. И. **Живопись. Форма, цвет, изображение** : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с. — 978-5-7695-3878-0. Академия. – Режим доступа к : http://lib.lgaki.info/page_lib.php

8. **Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия** / сост. Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1989. — 207 с. — 5-09-000956-2. Академия http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

9. **Живопись** / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1986. — 191 с. : ил. — Лише ел. Версія http://lib.lgaki.info/page_lib.php?

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. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академия Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.