

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

Кафедра дизайна среды

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль – Дизайн среды

Форма обучения – очная

Год набора – 2021 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08. 2020 г. № 1015

Программу разработал Гоголев Сергей Алексеевич, старший преподаватель кафедры дизайна среды

Рассмотрено на заседании кафедры дизайна среды (Академии Матусовского).

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Заведующий кафедрой

Губин И.Н

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-2 курсов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна среды.

Курс для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды, 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;
- итоговый контроль в форме экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 140 часов, самостоятельная работа - 67 часов, контроль – 45 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академическая живопись» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике акварельной 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 новшеств 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 части, формируемая участниками образовательных отношений по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение», «Основы композиции» и «Техника и технология живописи и графики», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

Изучение дисциплины «Академическая живопись» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Цветоведение», «Основы композиции» и «Техника и технология живописи и графики».

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 подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды: ПК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1.1. Обладает основными приемами академической живописи, работать с формой, тоном и цветом, для выражения художественного образа проектной идеи.	Знать: – законы линейной и воздушной перспективы; – понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирования, тона, светотеневой градации и т. д.; – закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения; – методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической живописи, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии. Уметь: – композиционно равновесно компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости; – выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка; – последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом; – осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде; – достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении. Владеть: - приёмами работы с обоснованием художественного замысла; - методикой цветовой моделировкой формы фигуры по законам колористики; - различными живописными техниками и технологиями.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		п	с.р.	кон.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (I СЕМЕСТР)				
Тема 1. Вступительная беседа. Осенний натюрморт	12	10	2	-
Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль)	12	10	2	-
Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме	48	10	2	36
Всего по I разделу	72	30	6	36
РАЗДЕЛ II РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)				
Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности	16	12	4	-
Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме	16	12	4	-
Тема 6. Сложный тематический натюрморт	22	16	6	-
Всего по II разделу	54	40	14	-
Всего по I и II разделам	126	70	20	36
РАЗДЕЛ III РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)				
Тема 7. Натюрморт со сложными драпировками	15	10	5	-
Тема 8. Натюрморт с растительным орнаментом (гипс)	15	10	5	-
Тема 9. Сложный тематический натюрморт возле окна.	24	10	5	
Всего по III разделу	54	30	24	
РАЗДЕЛ IV РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)				
Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировками	17	10	7	-
Тема 11. Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере	23	15	8	-
Тема 12. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере	32	15	8	9
Всего по IV разделу	72	40	23	9
Всего по III и IV разделам	126	70	47	9
Всего часов по дисциплине	252	140	67	45

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью одного (коричневого) цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Предметы и драпировки необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Натюрморт со сложными драпировками

Натюрморт составляется из разных по размеру, фактуре и цвету драпировок, уложенных крупными складками.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы складок в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см

Тема 8. Натюрморт с растительным орнаментом (гипс)

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы гипсового трилистника или другого гипсового барельефа с растительным элементом; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Тема 9. Сложный тематический натюрморт возле окна

Для постановки натюрморта возле окна подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой (с декоративными элементами, орнаментом) и драпировками

Задача: Композиционное решение на плоскости. Передать масштаб, пропорции, перспективу. Правильно передать тональные и цветовые отношения, освещение, целостности изображения.

Изучение стилистических элементов декора на гипсовой вазе. Понять и отобразить ритмику орнамента.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50х60см.

Тема 11. Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере.

Задача: Сюжетно-тематический натюрморт – это составление натюрморта по определенной теме (бытовой, деревенский, праздничный). Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Предметы должны быть связаны между собой по смыслу, видам человеческой деятельности. Могут использоваться различные темы: изобразительное искусство, музыка, предметы профессиональной деятельности (шахтера, столяра, модельера, спортсмена, охотничья тематика и т.д.)

Основная задача учебной постановки – это передача материальности предметов натюрморта. Обратить особое внимание на построение пространства.

Выделение взаимосвязи предметов постановки, раскрытие темы, решение колорита методом отношений, определение композиционного центра, обобщение – основные составляющие тематического натюрморта.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное боковое.

Формат: 50х60.

Тема 12. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении пространства, где объекты натюрморта находятся в соподчинении с интерьером.

В натюрморте в интерьере необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное, боковое.

Формат: 50х60.

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;
- для студентов заочной формы обучения – 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 ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

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: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-18; 4 – С. 72-103; 14]

Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью одного (коричневого) цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, гризайль, гармония, 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: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 35-38; 6 – С. 9-25]

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

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

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2 – С. 6-34; 10 - С. 3-8, 16-34, 35-38, 40-53]

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности. Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Предметы и драпировки необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

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

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 4 – С. 50-59; 14]

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы

предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, гармония, 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: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [7 – С. 58-63; 11]

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Термины: акцент, гармония, 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: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [12 – С. 8-22]

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Натюрморт со сложными драпировками

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Предметы размещаются на плоскости ниже линии горизонта.

Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; прочувствовать характерный осенний колорит.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь, темпера).

Формат: 50х60 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, 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: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [2; 7]

Тема 8. Натюрморт с растительным орнаментом (гипс).

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы гипсового трилистника или другого гипсового барельефа с растительным элементом; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см. Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3; 4 – С. 86-93]

Тема 9. Сложный тематический натюрморт возле окна.

Для постановки натюрморта возле окна подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

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

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [12]

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой (с декоративными элементами, орнаментом) и драпировками

Задача: Композиционное решение на плоскости. Передать масштаб, пропорции, перспективу. Правильно передать тональные и цветовые отношения, освещение, целостности изображения.

Изучение стилистических элементов декора на гипсовой вазе. Понять и отобразить ритмику орнамента.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50х60см.

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

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [8; 9]

Тема 11. Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере

Задача: Сюжетно-тематический натюрморт – это составление натюрморта по определенной теме (бытовой, деревенский, праздничный). Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Предметы должны быть связаны между собой по смыслу, видам человеческой деятельности. Могут использоваться различные темы: изобразительное искусство, музыка, предметы профессиональной деятельности (шахтера, столяра, модельера, спортсмена, охотничья тематика и т.д.)

Основная задача учебной постановки – это передача материальности предметов натюрморта. Обратить особое внимание на построение пространства.

Выделение взаимосвязи предметов постановки, раскрытие темы, решение колорита методом отношений, определение композиционного центра, обобщение – основные составляющие тематического натюрморта.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное боковое.

Формат: 50х60.

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

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [12]

Тема 12. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении пространства, где объекты натюрморта находятся в соподчинении с интерьером.

В натюрморте в интерьере необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное, боковое.

Формат: 50х60. Термины: драпировка, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [12]

8. 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 акварель. 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

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Высокую оценку 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 практические задачи.
хорошо (4)		Оценку 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.
удовлетворительно (3)		Оценку 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.
неудовлетворительно (2)	не зачтено	Оценка выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.
2. Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.
3. Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — [41 с.].
4. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.
5. Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.
6. Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.
7. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.
8. Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.
9. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.
10. Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с.
11. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.
12. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.
13. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа / отв. ред. Е. И. Игнатьев. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.
14. Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. — М. : [б. и.], 1959. — 247 с.
15. Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, [3] с. : ил.

Дополнительная литература

16. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М. : Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
17. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
18. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
19. Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.
20. Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита " : метод. указания / сост. А. В. Яковлев ; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с.
21. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

Интернет-источники

22. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. — М., 1953 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

11. 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 натурмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.