

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 - 54.03.01, Дизайн

Профиль - Графический дизайн

Форма обучения – очная

Год набора - 2021 год

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. №1015.

Программу разработал Корнеев А.Л., преподаватель кафедры станковой живописи. Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академии Матусовского)

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

Безуглый О.Н.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» является основной частью Блока 1 дисциплин ОПОП ФГОС ВО, уровень бакалавриата и адресована студентам направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Академический рисунок», «Цветоведение», прохождении практики: пленэрной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Академическая 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 аналитическо-логическому, от общего к деталям и к обобщению. Предметом изучения учебной дисциплины является глубокое познание окружающей действительности, развитие способностей видеть главное и уметь воплотить увиденное в художественные образы.

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).

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 210 часов, самостоятельная работа - 186 часов, контроль – 36 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академическая живопись» является приобретение студентами навыков и приемов работы акварелью; 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:

Основная задача курса заключается в практическом овладении студентами основами акварельной живописи на профессиональном уровне. Для этого предлагается необходимый объем практических аудиторных занятий и творческих заданий для самостоятельной работы.

Отдельное внимание отводится самостоятельной работе студентов, включающей выполнение аудиторных и домашних практических работ. В рамках самостоятельной работы студентам предлагается работа со специализированной литературой, визуального ряда, посещение мастерских художников, галерей, музеев и выставок.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» относится к обязательной части Блока 1, по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

Изучение дисциплины «Академическая живопись» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Компьютерная графика», «Проектирование».

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 Графический дизайн: ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК - 1	Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1.1. Работает с цветом, светотенью и композицией в живописи, используя различные техники и материалы.	Знать понятия тон, цвет, нюанс, контраст, акцент, светотеневые градации; Уметь выполнять конструктивное построение объемной формы; определять пропорции соотношения размеров отдельных частей к целому; Владеть приемами объемного и живописного моделирования формы.

5.СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	всего	л	п	с.р.	Конт р.
1	2	3	4	6	7
Раздел I Работа над натюрмортом в технике акварельной живописи. (I семестр)					
Тема 1. Вступительная беседа. Осенний натюрморт.	24	-	10	14	-
Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).	24	-	10	14	-
Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.	24	-	10	14	-
Всего по I разделу	72	-	30	42	-
Раздел II Работа над натюрмортом, включая сложный тематический натюрморт. (II семестр)					
Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности.	22	-	12	10	-
Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.	22	-	12	10	-
Тема 6. Сложный тематический натюрморт.	28	-	16	12	-
Всего по II разделу	72	-	40	32	-
Раздел III Работа над натюрмортом с проработкой объектов сложной конструкции. (III семестр)					
Тема 7. Осенний натюрморт.	30	-	10	11	9
Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом.	30	-	10	11	9
Тема 9. Натюрморт с гипсовой маской.	30	-	10	11	9
Всего по III разделу	90	-	30	33	27
Раздел IV Работа над сложными натюрмортами, включение аналитической проработки гипсовой головы. (IV семестр)					
Тема 10. Натюрморт со сложными драпировками	22	-	12	10	-
Тема 11. Сложный тематический натюрморт из предметов быта.	28	-	16	12	-
Тема 12. Натюрморт с гипсовой классической головой.	24	-	12	10	-
Всего по IV разделу	72	-	40	32	-
Раздел V Работа с живой натурой, этюд головы. (V семестр)					
Тема 13. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне (гризайль).	15	-	12	3	-
Тема 14. . Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.	39	-	18	21	-
Всего V разделу	54	-	30	24	-
Раздел VI Работа с живой натурой, полу фигура. (VI семестр)					
Тема 15. Этюд полуфигуры (портрет с руками).	35	-	20	11	4
Тема 16. Этюд одетой мужской полуфигуры.	37	-	20	12	5
Всего по VI разделу	72	-	40	23	9
Всего	432	-	210	186	36

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

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: 60х50 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: 60х50 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: 60х50 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: 60х50 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: 60х50 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. Осенний натюрморт.

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.

Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом .

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсового орнамента. 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 капители; 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. Натюрморт с гипсовой маской.

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТКИ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. 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: 60х50 см.

Тема 11. Сложный тематический натюрморт из предметов быта.

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.

Тема 12. Натюрморт с гипсовой классической головой.

Для постановки натюрморта подбираются разные по размеру, цвету и форме предметы, драпировки, а также гипсовая классическая голова.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта и гипсовой классической головы на листе бумаги, взаимосвязь предметов натюрморта между собой; конструктивное построение натюрморта; 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 5. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ЭТЮДЫ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 13. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Тема 14. Этюд головы в головном уборе с плечевым поясом.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту. Холодный по цвету, фон позволяет определить основные колористические отношения в композиции; акцент следует сделать на открытых обнаженных частях тела, головы и плечевого пояса.

Задача: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи деталей лица и плечевого пояса; логический анализ сложной формы головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ПОЛУ-ФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 15. Этюд одетой мужской или женской полуфигуры (портрет с руками).

Постановка с живой натурой должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; тщательная проработка рук; выявление цветовых

и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Тема 16. Этюд мужской полуфигуры .

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Академическая живопись» является работа над темами для самостоятельного изучения к аудиторным занятиям.

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 САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Задача: 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: 60х50 см.

Выполнить: грамотное композиционное размещение

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

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

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Выполнить: поиск тональных отношений; лепка формы

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

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

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Выполнить: поиск цветовых и тональных отношений

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

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности.

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

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Выполнить: выявление цветовых и тональных отношений

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 нюансов в холодном цветовых диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 60х50 см.

Выполнить: выявление нюансов в холодном цветовом диапазоне.

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

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.

Выполнить: выявление цветовых и тональных отношений

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

Тема 7. Осенний натюрморт.

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.

Выполнить: лепка формы предметов в пространственной среде

Тема 8. Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом .

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы капители; 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.

Выполнить: воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости

Тема 9. Натюрморт с гипсовой маской.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Выполнить: соподчинение второстепенного главному

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТКИ ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт со сложными драпировками.

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: 60 х50 см.

Выполнить: проработка конструкции и объемов предметов

Тема 11. Сложный тематический натюрморт из предметов быта.

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.

Выполнить: проработка конструкции и объемов предметов

Тема 12. Натюрморт с гипсовой классической головой.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта и гипсовой классической головы на листе бумаги, взаимосвязь предметов натюрморта между собой; конструктивное построение натюрморта; 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.

Выполнить: конструктивное построение натюрморта;

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ЭТЮДЫ ГОЛОВЫ (V СЕМЕСТР)

Тема 13. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Выполнить: проработка заднего плана постановки.

Тема 14. Этюд головы в головном уборе с плечевым поясом.

Задача: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи деталей лица и плечевого пояса; логический анализ сложной формы головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Выполнить: выявление пластической связи деталей лица и головного убора.

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С ЖИВОЙ НАТУРОЙ, ПОЛУ-ФИГУРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 15. Этюд одетой мужской или женской полуфигуры (портрет с руками).

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; тщательная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Выполнить: детальная проработка одежды модели.

Тема 16. Этюд мужской полуфигуры .

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Выполнить: убедительное конструктивное построение мужской полуфигуры.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

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.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на поверхность

- Театр
- Живопись
- Скульптура
- Архитектура

2.Изображение человека, либо группы людей, существовавших в прошлом или настоящем

- пейзаж
- портрет
- натюрморт
- анималистический жанр

3.Жанр живописи, в котором основным предметом изображения является природа

- натюрморт
- исторический жанр
- портрет
- пейзаж

4.Жанр живописи, изображающий морской вид, сцены морского сражения и иные морские сюжеты

- карина
- марина
- натюрморт

- пейзаж

5. Жанр живописи, главным сюжетом которого является изображение животных

- анималистический
- портрет
- пейзаж
- исторический

6. Жанр живописи, в котором изображается тема войны и военной жизни

- исторический
- сказочно-былинный
- бытовой
- батальный

7. Определите жанр живописи

- портрет
- натюрморт
- пейзаж
- анималистический

8. Определите жанр живописи

- исторический
- батальный
- анималистический
- портрет

9. Определите жанр живописи

- пейзаж
- марина
- портрет
- батальный

10. Определите жанр живописи

- бытовой
- портрет
- исторический
- анималистический

11. Определите жанр живописи

- портрет
- пейзаж
- натюрморт
- бытовой

12. Определите жанр живописи

- пейзаж
- исторический
- батальный
- бытовой

13. Какой из этих цветов не является «теплым»:

- А) желтый;
- Б) красный;
- В) Оранжевый;
- Г) синий

14. Какое определение наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»:

- А) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство;
- Б) изменение величины предметов зависимости удаленности их от точки наблюдения;
- В) изменение цвета предмета в зависимости его удаления от точки наблюдения;
- Г) пропорциональное изменение предметов.

15. Основные цвета это...

- А) красный, фиолетовый, зеленый;
- Б) красный, синий, желтый;
- В) желтый, синий, зеленый;
- Г) желтый, синий, оранжевый.

16. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:

- А) локальным цветом
- Б) колоритом
- В) контрастом

17. Выполняя живописное произведение, необходимо придерживаться следующей последовательности:

- А) от общего к частному;
- Б) от холодного к теплему;
- В) от светлого к темному.

18. Какое освещение не выявляет форму, объем и фактуру изображаемых объектов.

- А) контражурное
- Б) фронтальное
- В) боковое

19. Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой.

- А) абстрактная
- Б) декоративная
- В) реалистическая

20. Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы.

- А) лепка формы
- Б) цвето-тональные отношения
- В) проработка деталей

21. Вид живописи в основе, которой лежит принцип стилизации:

- А) реалистическая
- Б) декоративная
- В) абстрактная

22. Вид живописи, в основе которой лежит неизобразительная цветовая композиция.

- А) декоративная
- Б) абстрактная
- В) реалистическая

23. Писать жизнь, писать живо, т.е. полно и убедительно передавать действительность – это:

- А) живопись
- Б) рисунок
- В) ДПИ

24. Работа, выполненная с натуры – это:

- А) этюд

Б) эскиз

25. При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:

- А) фас
- Б) профиль
- В) три четверти

26. Определенные сложившиеся системы приемов работы, которые вырабатывались различными национальными школами.

- А) техника живописи
- Б) материалы гуашевой живописи

27. Рисунок под гуашевую живопись обычно выполняется

- А) углем
- Б) фломастером
- В) карандашом

28. При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется полностью:

- А) два часа
- Б) четыре часа
- В) тридцать минут

29. Гармоничные состояния, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине – это:

- А) колорит
- Б) светлота
- В) монохром

30. Основной цвет предмета без учета внешних влияний – это:

- А) рефлекс
- Б) локальный цвет
- В) полутон

31. Основные задачи реалистической живописи:

- А) писать живо, броско
- Б) писать отношениями
- В) использовать больше цвета

32. Какой из перечисленных разбавителей используется в гуашевой живописи:

- А) вода
- Б) скипидар
- В) ацетон

33. Какой этап самый важный при написании этюда на состояние:

- А) проработка деталей
- Б) цветовые отношения
- В) лепка формы

34. С чего начинается работа над живописным этюдом:

- А) проработка деталей
- Б) компоновка в формате

- В) построение
- Г) прокладка основных цветовых и тональных отношений

35. Какой из этих цветов не относится к ахроматической группе:

- А) белый
- Б) фиолетовый
- В) серый
- Г) черный

36. Изображения морских пейзажей называют:

- А) «Маринами»
- Б) «Мариями»
- В) «Морянами»

37. Наложение одного красочного слоя на другой называется:

- А) лессировка
- Б) алла прима
- В) по-сырому

38. Какой цвет не является хроматическим:

- А) красный
- Б) белый
- В) синий
- Г) голубой

39. На черном серое кажется более светлым, а на белом – более темным. Такое явление называется:

- А) светлотным контрастом
- Б) колоритом
- В) цветовым контрастом

40. Живопись сложной пластической формы – головы натурщика должна базироваться на знаниях:

- А) анатомической конструкции черепа
- Б) истории искусств
- В) линейной перспективы

41. Рефлекс по отношению к освещенной части головы натурщика всегда:

- А) светлее
- Б) темнее
- В) точно такой же

42. Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в полную силу, в один слой, называется:

- А) лессировка
- Б) по-сырому
- В) «alaprima»

43. Выберите правильную последовательность:

- А) обобщение, компоновка, лепка формы, построение
- Б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение
- В) построение, компоновка, лепка формы, обобщение

Г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение.

Ключи:

1. Живопись
2. Портрет
3. Пейзаж
4. Марина
5. Анималистический
6. Батальный
7. Анималистический
8. Исторический
9. Марина
10. Бытовой
11. Натюрморт
12. Батальный
13. г
14. в
15. б
16. б
17. а
18. б
19. в
20. в
21. б
22. б
23. а
24. а
25. в
26. а
27. в
28. а
29. а
30. б
31. б
32. а
33. б
34. б
35. б
36. а
37. а
38. б
39. а
40. а, в
41. б
42. в
43. г

8.2. ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

III семестр

Тема 9. Натюрморт с гипсовой маской.

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

VI семестр

Тема 16. Этюд мужской полуфигуры .

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету. Фигура может быть одета в светлые по тону ткани на фоне темных драпировок.

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 профессиональной информации;
- 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 практических занятий, а также посредством самостоятельной работы и работы с рекомендованной литературой.

В рамках курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения практических занятий студенты усваивают материал и закрепляют полученные знания и умения на практике.

В ходе проведения аудиторных занятий студенты выполняют практические задания, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

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

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания тестовых заданий	
5	Студент ответил на 85-100% вопросов.
4	Студент ответил на 84-55% вопросов.
3	Студент ответил на 54-30% вопросов.
2	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания экзаменационных заданий	
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.
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.
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.
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. [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>

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 ФГБОУ ВО «ЛГАКИ им. М. 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, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.