

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.04 ЖИВОПИСЬ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	Изобразительное искусство и дизайн
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Живопись». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 18 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© И.В. Грищенко, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	7
5. Образовательные технологии	10
6. Учебно-методическое обеспечение	11
Организация самостоятельной работы.....	11
Содержание самостоятельной работы	12
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	17
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	18
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области живописи.

Задачи:

- изучение теории и методики выполнения живописных композиций;
- изучение и усвоение технологий и техник разных художественных материалов;
- усвоение основ профессионального мастерства в различных видах и жанрах живописи;
- формирование объективных критериев в оценке классического наследия отечественной и зарубежной школы искусства;
- усвоение методических умений по организации художественного воспитания средствами изобразительного искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Живопись» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в предметно-содержательный модуль. Её изучение осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля «Предметное обучение по профилю»: «История искусства», «Рисунок», «Композиция», а также с пленэрной практикой.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства и дизайна, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство и дизайн»
		ИУК 7.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		ИУК.7. 3. Владеет умениями передачи художественного опыта изобразительного искусства и дизайна учащимся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы, технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

уметь: писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

владеть: навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, масло).

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	720 (20 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	390
Лабораторные занятия	390
Самостоятельная работа:	240
Подготовка к дифференцированным зачетам в 5,7,8 семестрах, подготовка к экзаменам в 1, 3 семестрах	90

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
1 курс, 1 семестр				
Тема 1. Живопись натюрморта. Акварель.				
1. Натюрморт из предметов, близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Освещение боковое. Техника заливок. Ограниченное количество красок.	15	8	7	Фронтальный просмотр
2. Натюрморт из предметов быта на нейтральном фоне. Освещение боковое. Передать большие отношения.	15	8	7	Фронтальный просмотр
3. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Техника «а-ля-прима» мозаичное письмо.	17	10	7	Фронтальный просмотр
4. Натюрморт в технике «а-ля-прима» по-сырому	11	4	7	Фронтальный просмотр
5. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону. Комбинированная техника письма.	23	16	7	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 1 семестре	108	46	62	
1 курс, 2 семестр				
Тема 2. Живопись натюрморта. Гуашь. Акрил.				
1. Натюрморт из предметов быта близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Освещение боковое.	24	8	16	Фронтальный просмотр
2. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Освещение прямое. Декоративное решение	28	12	16	Фронтальный просмотр
3. Натюрморт из предметов быта на окне, против света.	24	12	12	Фронтальный просмотр
4. Натюрморт в интерьере. Сближенные тональные отношения (светлое на светлом, тёмное на темном).	32	14	18	Фронтальный просмотр
Всего во 2 семестре	108	46	62	
2 курс, 3 семестр				

Тема 3. Живопись натюрморта. Масло.				
1. Натюрморт из предметов различных по тону. Гризайль.	11	8	3	Фронтальный просмотр
2. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету на цветном фоне. Освещение боковое.	10	10	-	Фронтальный просмотр
3. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету (хроматический контраст).	12	12	-	
4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону с введением белого предмета (светлотно-хроматический контраст).	12	12	-	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 3 семестре	72	42	30	
2 курс, 4 семестр				
Тема 4. Живопись головы натурщика. Масло.				
1. Живопись головы человека. Этуд головы натурщика. Гризайль.	14	8	6	Фронтальный просмотр
2. Этуд головы натурщика на нейтральном фоне. Ограниченное количество красок.	22	12	10	Фронтальный просмотр
3. Живопись головы натурщика с плечевым поясом на цветном фоне и нейтральном фоне.	36	26	10	Фронтальный просмотр
Всего в 4 семестре	72	46	26	
3 курс, 5 семестр				
Тема 5. Живопись полуфигуры натурщика. Масло.				
1. Живопись головы натурщика с плечевым поясом на цветном фоне.	29	16	13	Фронтальный просмотр
2. Живопись рук натурщика (женская, мужская модели).	22	12	10	Фронтальный просмотр
3. Живопись полуфигуры натурщика на нейтральном фоне с введением в композицию изображения рук (поясное изображение).	40	20	20	Фронтальный просмотр
4. Живопись полуфигуры натурщика на цветном фоне, поколенное изображение.	44	24	20	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача зачета	9		9	Итоговый просмотр
Всего в 5 семестре	144	72	72	
3 курс, 6 семестр				
Тема 6. Живопись обнаженной фигуры человека. Масло.				
1. Живопись сидящей обнаженной фигуры натурщика на нейтральном фоне. Освещение боковое.	20	20	-	Фронтальный просмотр
2. Этуд сидящей обнаженной фигуры на цветном фоне. Освещение боковое.	25	22	3	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача зачета	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 6 семестре	72	42	30	
4 курс, 7 семестр				
Тема 7. Живопись одетой фигуры человек Масло.				
Живопись одетой фигуры человека на цветном фоне.	36	32	4	Фронтальный просмотр
Всего в 7 семестре	36	32	4	Итоговый просмотр
4 курс, 8 семестр				
Тема 8. Живопись фигуры человека в среде. Масло				

1. Обнаженная фигура в цветовой предметной среде (интерьере).	30	20	10	Фронтальный просмотр
2. Живопись фигуры человека в интерьере. Тематическая постановка.	34	22	12	Фронтальный просмотр
3. Живописная двухфигурная композиция в интерьере. Тематическая постановка.	35	22	13	
Подготовка и сдача зачета	9	-	9	Итоговый просмотр
Всего в 8 семестре	108	64	44	Итоговый просмотр
Всего по дисциплине	720	390	330	

Содержание дисциплины

1 курс, 1 семестр.

Тема 1. Живопись натюрморта. Акварель.

1. Натюрморт из предметов, близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Освещение боковое. Техника заливок. Ограниченное количество красок (3 краски). Одновременный светлотный (ахроматический) контраст. Родственные цветовые отношения. Сближенные цветовые отношения. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Нюанс.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта (освещение боковое). Сделать анализ изменения цвета по светлоте и насыщенности на основе одного цветового тона. Добиваясь общей цветовой гармонии, передать точно цветовой оттенок каждого предмета, среды. Проследить за изменением цвета на свету, в полутени, в тени. Материалы: бумага, акварель, 40x60 или 50x70

2. Натюрморт из предметов быта на нейтральном фоне. Освещение боковое. Передать большие отношения.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта (освещение боковое), используя в каждом предмете и драпировке только два цветовых тона: свет и тень. Сделать анализ изменения цвета по светлоте и насыщенности на в каждом предмете. Проследить за изменением цвета на свету и в тени. Материалы: бумага, акварель, 40x60 или 50x70

3. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Техника «а-ля-прима» мозаичное письмо.

Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический одновременный контраст. Последовательный контраст. Пограничный контраст. Контрастные взаимодополнительные цветовые отношения. Цветовые рефлексы.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратит внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Передать рефлексы противоположного цвета в теневой части предметов и драпировок. Учесть методическую последовательность ведения академической работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: бумага, акварель, 40x60 или 50x70.

4. Натюрморт в технике «а-ля-прима» по-сырому.

Задачи: Выполнить натюрморт в технике по-сырому. Учесть последовательность ведения работы в данной технике: от светлого к тёмному, высветление красок при высыхании. Мягкость силуэтов изображения. Материалы: бумага, акварель, 40x60.

5. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Комбинированная техника письма.

Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический одновременный контраст. Последовательный контраст. Пограничный контраст. Контрастные взаимодополнительные цветовые отношения. Цветовые рефлексы.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратит внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Передать рефлексы противоположного цвета в теневой части предметов и драпировок. Учесть методическую последовательность ведения академической работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: бумага, акварель, 40х60 или 50х70.

1 курс, 2 семестр.

Тема 2. Живопись натюрморта. Гуашь. Акрил (на выбор).

1. Натюрморт из предметов быта близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Освещение боковое.

Одновременный светлотный контраст. Родственные цветовые отношения. Сближенные цветовые отношения. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Нюанс. Особенности гуашевых красок.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта. Сделать анализ изменения цвета по светлоте и насыщенности на основе одного цветового тона. Добиваясь общей цветовой гармонии, выявить оттенок каждого предмета и драпировок. Проследить за изменением цвета на свету, в полутени, в тени. Материалы: бумага, гуашь, 40х60.

2. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Освещение прямое. Декоративное решение.

Цветовой контраст. Контрастные взаимодополнительные цвета. Одновременный контраст. Краевой контраст. Декоративность.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта. Выявить локальные цветовые отношения, общую цветовую гамму, выразительность цветовых пятен. Обратит внимание на характер прямого освещения, при котором в большей степени проявляются декоративные качества цвета, цветовых отношений. Учесть методическую последовательность и особенности ведения академической работы гуашью. Материалы: бумага, гуашь, 45х60 или 50х70.

3. Натюрморт из предметов быта на окне, против света.

Контражур. Тональный контраст. Цветовой контраст. Характер освещения.

Задачи: Выполнить натюрморт с учетом особенностей и характера освещения. Обратит внимание на сильный тональный контраст между освещенными и теневыми участками предметов и складок драпировок. Передать пространство в натюрморте, решить фон, подчинив его предметной группе.

4. Натюрморт в интерьере. Сближенные тональные отношения (светлое на светлом).

Данную постановку следует ставить, используя несколько уровней для предметов (стол, стул или табурет, подиум и уровень пола). На одном из них разместить группу предметов, связав ее драпировками с остальными. Скомпоновать в формат часть интерьера, предметы мебели и участок пола под ними.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта, выявив освещение. Выявить тональные и цветовые отношения предметов и фона в ограниченном тональном регистре. Передавать масштабность предметов и пространства интерьера. Подробнее проработать центр композиции. Материалы: бумага, гуашь, 50х70.

2 курс, 3 семестр.

Тема 3. Живопись натюрморта. Масло.

1. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету на цветном фоне. Ограниченное количество красок. Освещение боковое /

Задачи: Выполнить этюд натюрморта, используя теорию гармоничных цветовых сочетаний, основные принципы композиции. Приобрести навыки работы в использовании всевозможных технических приемов масляной живописи. Передать пространство, объем,

материальность. Использовать 3-4 краски и белила. Материалы: холст, масло, 45x60 или 50x70

2. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону с введением белого бытового предмета или гипсовой маски. (Светлотно-хроматический контраст).

Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический контраст. Светлотно-хроматический контраст. Одновременный контраст. Краевой контраст.

Задачи: Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом. Обратит внимание на характер освещения и влияние света на цветовую гармонию натюрморта. Выявить рефлексы от окружения на белом предмете и взаимовлияние цветовых контрастов. Учесть методическую последовательность ведения академической работы маслом. Материалы: холст, масло, 50x70.

2 курс, 4 семестр

Тема 3. Живопись головы человека. Масло.

1. Этюды головы натурщика на нейтральном фоне. Ограниченное количество красок.

Развитие и закрепление навыков работы над этюдом головы натурщика.

Задачи: Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели. Используя ограниченное количество красок добиться выразительности изображения. Материалы: холст, масло, 45x60.

2. Живопись головы с плечевым поясом на цветном фоне. (12 часов)

Задачи: Выполнить этюд головы с плечевым поясом. Скомпоновать. Определить цветовые отношения. Проследить изменения по цветовому тону, светлоте и насыщенности предметного цвета головы в цветовой среде. Обратит внимание на более подробное живописное решение деталей головы. Материалы: холст, масло, 50x60 или 50x70

3 курс, 5 семестр

Тема 4. Живопись полуфигуры натурщика.

1. Живопись головы натурщика с плечевым поясом на нейтральном фоне.

Задачи: Выполнить этюд головы с плечевым поясом. Выявить пространство и объем головы, шеи, плечевого пояса с учетом характера освещения. Обратит внимание на характерные особенности изменение предметного цвета элементов постановки, деталей головы и плечевого пояса. Использовать светлотный контраст, цветовой нюанс. Материалы: холст, масло, 50x70

2. Живопись рук натурщика (женских, мужских).

Задачи: Выполнить этюды рук натурщиков в разных положениях, ракурсах, цветовой среде. Проследить изменения предметного цвета больших форм и деталей этих форм. Обратит внимание на анатомическую пластику форм с учетом заданного освещения. Материалы: холст, масло, 40x60.

3. Живопись полуфигуры натурщика на нейтральном фоне с введением в композицию изображения кистей рук (поясное изображение).

Задачи: Выполнить этюд поясного изображения натурщика с включением кистей рук. Особое внимание обратит на изображение рук: предметный цвет, тон, насыщенность и форму кистей рук. Проследить изменения предметного цвета кожи головы и рук. Обратит внимание на анатомическую пластику форм с учетом заданного освещения. Материалы: холст, масло, 50x70

4. Живопись полуфигуры на цветном фоне, поколенное изображение.

Задачи: Выполнить длительный этюд живописного изображения полуфигуры натурщика с введением в композицию изображения рук. Скомпоновать в формате. Выявить анатомические особенности полуфигуры. Передать пространство натурной постановки, используя хроматический и светлотный контраст. Материалы: холст, масло, 50x70 или 60x80.

3 курс, 6 семестр

Тема 5. Живопись обнаженной фигуры человека.

1. Живопись сидящей обнаженной фигуры натурщика на цветном фоне. Освещение боковое.

Выразительные и изобразительные средства, используемые в живописи фигуры человека. Влияние освещения на цветовое восприятие пространства постановки и объема фигуры. Закономерности живописного решения обнаженной фигуры. Последовательность выполнения этюда обнаженной фигуры человека.

Задачи: Выполнить этюд обнаженной фигуры человека. Передать средствами живописи основные цветовые отношения постановки, определить связь фигуры с пространственной средой. Сделать анализ большого объема и мелких форм модели. Материалы: холст, масло, 60x80

2. Этюд сидящей обнаженной фигуры на нейтральном фоне. Освещение боковое.

Задачи: Выполнить этюд обнаженной фигуры человека. Передать средствами живописи основные цветовые отношения постановки, определить связь фигуры с пространственной средой. Материалы: холст, масло, 60x80

4 курс, 7 семестр

Тема 6. Живопись одетой фигуры человек Масло.

1. Живопись одетой фигуры человека на цветном фоне.

Задачи: Выполнить этюд фигуры человека. Расположить изображение фигуры в формате. Написать ее с учетом взаимоотношения цветовых тонов предметной среды. Выявить характер цветового состояния фигуры, ее индивидуальные особенности. Передать пространство постановки, активно выявляя элементы и детали первых планов постановки и обобщая дальние планы. Материалы: холст, масло, 50x70 или 60x80.

4 курс, 8 семестр

Тема 7. Живопись фигуры человека в среде. Масло.

1. Этюд обнаженной фигуры в контрастной цветовой среде.

Задачи: Живописное композиционное решение постановки. Передать конструктивно-анатомические особенности модели, ее характер, цветовые отношения цветовоздушной среды. Выполнить длительный этюд, проследить влияние цветовой среды на характер изменения цветового тона большой формы и деталей обнаженной фигуры. Обратит внимание на решение колористических задач, изображение пространства. Найти взаимодействие всех элементов постановки. Материалы: холст, масло, 60x80 или 70x90

2. Живописная двухфигурная композиция в интерьере. Тематическая постановка.

Задачи: Решить композицию постановки. Средствами живописи и композиции раскрыть взаимодействие и взаимовлияние фигур в заданном цветном пространстве. Решение колористических задач, структурно-пространственных. Передать эмоциональное состояние натуры, характер. Решить взаимодействие фигур и среды. Материалы: холст, масло, 70x90 или 80x100

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение живописи предполагает усвоение теоретических сведений и накопление практических умений и навыков. Теоретическая подготовка к практическим занятиям, способствуют более осмысленному выполнению учебных заданий.

Тематика постановок, отражая связь с теорией цвета, раскрывает основные этапы становления и изучения академической живописи, помогая студентам методически последовательно осваивать способы решения учебных задач: от самых простых приемов

живописного изображения и общей методики ведения работы над натюрмортом – к решению сложных колористических задач в создании художественного образа фигуры.

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи и работе с натурой. Так, например, в доступной форме, на основе теории цветоведения, рассматриваются основы живописной грамоты, подробно дается описание методов и технических приемов выполнения учебных постановок. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, выявляются учебные задачи каждой из постановок, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Обсуждение цели и задач выполнения каждой из постановок студентов осуществляется в ходе практических занятий, обеспечивая проблемно-ориентированный и исследовательский характер практической работы. В учебном процессе предусмотрено использование *активных, интерактивных* форм обучения: разбор методики выполнения постановки, создание проблемной ситуации, учебные дискуссии, интегрирующие задания, синтезирующие знания предметов специальных дисциплин, использование компьютерных технологий на последних этапах обучения при решении композиционных задач постановок.

Важная роль в учебном процессе отводится учебным натурным постановкам – практическим занятиям. Характер постановок и сроки их выполнения определены программой.

Программа по живописи предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, гуаши, масла. Владение техникой акварельной живописи является обязательным требованием программы на начальном этапе обучения. На старших курсах студенты осваивают технику живописи маслом. На завершающем этапе допускается свободный выбор художественного живописного материала. Система практических упражнений включает разные виды учебной деятельности – длительные и краткосрочные этюды с натуры, живописные наброски с натуры, по памяти и представлению.

Процесс обучения проходит от простых к более сложным заданиям, изучения теории живописной грамоты. Этюд с натуры является основным видом учебно-познавательной работы по живописи, в процессе выполнения которого приобретает необходимый профессиональный опыт. Каждое задание является ступенью в понимании и решении определенной задачи постановки.

Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ произведений разных жанров, выполненных в технике масляной живописи. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по живописи, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных задач:

- закомпоновать изображение в формате;
- построить форму предметов в перспективе, передать их взаимные пропорции;
- выявить большие тональные и цветовые отношения;

- передать цветом характер освещения постановки;
- вылепить форму предметов средствами светотени;
- передать пространство.

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные техники и приемы письма: заливку на крупных предметах и на фоне, в том числе заливку с изменением тона, лессировку, приемы вливания цвета в цвет, письмо по сырому, а также работу мазком для лепки формы предметов первого плана.

Все самостоятельные работы по живописи должны выполняться непосредственно с натуры. Копирование с чьих-либо работ, а также иллюстраций из методических пособий не допускается.

При выполнении работ следует придерживаться методической последовательности:

1. Составить натурную постановку, соответствующую задачам задания.
2. Сделать устный анализ натурной постановки в соответствии с учебными задачами.
3. Разместить изображение в формате.
4. Выполнить построение в тонких линиях, наметить границы светотени на предметах и окружении.
5. Приступить к работе красками, выявляя цветовые и тональные отношения от светлого к темному.
6. Вести работу, уплотняя тон, добиваясь выразительности объема каждого предмета и пространства постановки.

Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1 семестр			
1. Натюрморт из предметов, близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Освещение боковое. Техника заливок. Ограниченное количество красок (3 краски). Одновременный светлотный (ахроматический) контраст. Родственные цветовые отношения. Сближенные цветовые отношения. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Нюанс	7	Задание. Выполнить этюд натюрморта (освещение боковое). Сделать анализ изменения цвета по светлоте и насыщенности на основе одного цветового тона. Добиваясь общей цветовой гармонии, передать точно цветовой оттенок каждого предмета, среды. Проследить за изменением цвета на свету, в полутени, в тени. Материалы: бумага, акварель, 40х60 или 50х70	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Техника «а-ля-прима» мозаичное письмо. Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический одновременный контраст. Последовательный контраст. Пограничный контраст. Контрастные взаимодополнительные цветовые отношения. Цветовые рефлексы.	7	Задание. Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратит внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Передать рефлексы противоположного цвета в теневой части предметов и драпировок. Учесть методическую последовательность ведения академической работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: бумага, акварель, 40х60 или 50х70.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

3. Натюрморт в технике «а-ля-прима» по-сырому	7	Задание. Выполнить натюрморт в технике по-сырому. Учесть последовательность ведения работы в данной технике: от светлого к тёмному, высветление красок при высыхании. Мягкость силуэтов изображения. Материалы: бумага, акварель, 40х60	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Комбинированная техника письма. Хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Хроматический одновременный контраст. Последовательный контраст. Пограничный контраст. Контрастные взаимодополнительные цветовые отношения. Цветовые рефлексы.	7	Задание. Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратит внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Передать рефлексы противоположного цвета в теневой части предметов и драпировок. Учесть методическую последовательность ведения академической работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: бумага, акварель, 40х60 или 50х70.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и тону. Комбинированная техника письма.	7	Задание. Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта цветом и тоном. Обратит внимание на характер освещения, на цветовую гармонию натюрморта. Передать рефлексы противоположного цвета в теневой части предметов и драпировок. Учесть методическую последовательность ведения академической работы, характер, направление и величину мазка. Материалы: бумага, акварель, 40х60 или 50х70.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2 семестр			
1. Натюрморт из предметов быта близких по цвету, но разных по насыщенности и тону. Освещение боковое. Одновременный светлотный контраст. Родственные цветовые отношения. Сближенные цветовые отношения. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Нюанс. Особенности гуашевых красок.	16	Задание. Выполнить этюд натюрморта. Сделать анализ изменения цвета по светлоте и насыщенности на основе одного цветового тона. Добываясь общей цветовой гармонии, выявить оттенок каждого предмета и драпировок. Проследить за изменением цвета на свету, в полутени, в тени. Материалы: бумага, гуашь, 40х60.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Освещение прямое. Декоративное решение. Цветовой контраст. Контрастные взаимодополнительные цвета. Одновременный контраст.	16	Задание. Выполнить этюд натюрморта. Выявить локальные цветовые отношения, общую цветовую гамму, выразительность цветовых пятен. Обратит внимание на характер прямого освещения, при котором в большей степени проявляются декоративные качества цвета, цветовых отношений. Учесть методическую	Проверка выполненного задания на практическом занятии

Краевой контраст. Декоративность.		последовательность и особенности ведения академической работы гуашью. Материалы: бумага, гуашь, 45x60 или 50x70	
3. Натюрморт из предметов быта на окне, против света. Контражур. Тональный контраст. Цветовой контраст. Характер освещения.	12	Задание. Выполнить натюрморт с учетом особенностей и характера освещения. Обратит внимание на сильный тональный контраст между освещенными и теневыми участками предметов и складок драпировок. Передать пространство в натюрморте, решить фон, подчинив его предметной группе.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Натюрморт в интерьере. Сближенные тональные отношения (темное на темном).	18	Задание. Выполнить этюд натюрморта. Передать объем предметов, пространство натюрморта, выявив освещение. Выявить тональные и цветовые отношения предметов и фона в ограниченном тональном регистре (темное на темном). Передавать масштабность предметов и пространства интерьера. Подробнее проработать центр композиции. Материалы: бумага, гуашь, 50x70.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3 семестр			
1. Натюрморт из предметов различных по тону. Гризайль. Особенности техники масляной живописи. Подмалёвок, лессировка, кроющий мазок, пастозный мазок.	3	Задание. Написать этюд натюрморта, установив большие тональные отношения между предметами. Передать светотеневую характеристику объемных тел и пространство натюрморта. Материалы: холст, масло, 45x60.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4 семестр			
1. Живопись головы человека. Этюд головы натурщика. Гризайль. Развитие и закрепление навыков работы над этюдом головы натурщика. Тон фона должен быть темнее освещенной части головы и светлее затемненной. Освещение ясное, выразительное, боковое или трехчетвертное	6	Задание. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели на основе тональных светотеневых отношений, используя выразительные живописные свойства одного цветового тона (умбра, сиена, сепия, марс, черная и т.д.) и белила. Материалы: холст, масло, 40x50	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Этюды головы натурщика на нейтральном фоне. Ограниченное количество красок.	10	Задание. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели. Используя ограниченное количество красок добиться выразительности изображения. Материалы: холст, масло, 45x60	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Живопись головы с плечевым поясом на цветном фоне и нейтральном фоне.	10	Задание. Выполнить этюд головы с плечевым поясом. Скомпоновать. Определить цветовые отношения. Проследить изменения по цветовому тону,	Проверка выполненного задания на

		светлоте и насыщенности предметного цвета головы в цветовой среде. Обратить внимание на более подробное живописное решение деталей головы. Материалы: холст, масло, 50x60 или 50x70	практически м занятии
5 семестр			
1. Живопись головы натурщика с плечевым поясом на нейтральном фоне.	13	Задание. Выполнить этюд головы с плечевым поясом. Выявить пространство и объем головы, шеи, плечевого пояса с учетом характера освещения. Обратить внимание на характерные особенности изменение предметного цвета элементов постановки, деталей головы и плечевого пояса. Использовать светлотный контраст, цветовой нюанс. Материалы: холст, масло, 50x70	Проверка выполненного задания на практически м занятии
2. Живопись рук натурщика (женских, мужских)	10	Задание. Выполнить этюды рук натурщиков в разных положениях, ракурсах, цветовой среде. Проследить изменения предметного цвета больших форм и деталей этих форм. Обратить внимание на анатомическую пластику форм с учетом заданного освещения. Материалы: холст, масло, 40x60	Проверка выполненного задания на практически м занятии
3. Живопись полуфигуры натурщика на нейтральном фоне с введением в композицию изображения кистей рук (поясное изображение).	20	Задание. Выполнить этюд поясного изображения натурщика с включением кистей рук. Особое внимание обратить на изображение рук: предметный цвет, тон, насыщенность и форму кистей рук. Проследить изменения предметного цвета кожи головы и рук. Обратить внимание на анатомическую пластику форм с учетом заданного освещения. Материалы: холст, масло, 50x70	Проверка выполненного задания на практически м занятии
4. Живопись полуфигуры на цветном фоне, поколенное изображение.	20	Задание. Выполнить длительный этюд живописного изображения полуфигуры натурщика с введением в композицию изображения рук. Скомпоновать в формате. Выявить анатомические особенности полуфигуры. Передать пространство натурной постановки, используя хроматический и светлотный контраст. Материалы: холст, масло, 50x70 или 60x80.	Проверка выполненного задания на практически м занятии
6 семестр			
2. Этюд сидящей обнаженной фигуры на нейтральном фоне. Освещение боковое.	3	Задание. Выполнить этюд обнаженной фигуры человека. Передать средствами живописи основные цветовые отношения постановки, определить связь фигуры с пространственной средой. Материалы: холст, масло, 60x80	Проверка выполненного задания на практически м занятии
7 семестр			
1. Живопись одетой фигуры	4	Задание. Выполнить этюд фигуры	Проверка

человека на цветном фоне.		человека. Расположить изображение фигуры в формате. Написать ее с учетом взаимоотношения цветовых тонов предметной среды. Выявить характер цветового состояния фигуры. Ее индивидуальные особенности. Передать пространство постановки, активно выявляя элементы и детали первых планов постановки и обобщая дальние планы. Материалы: холст, масло, 50x70 или 60x80	выполненно го задания на практическо м занятии
8 семестр			
1. Обнаженная фигура в цветовой предметной среде (интерьере).	10	Задание. Живописное композиционное решение постановки. Передать конструктивно-анатомические особенности модели, ее характер, цветовые отношения цветовоздушной среды. Выполнить длительный этюд, проследить влияние цветовой среды на характер изменения цветового тона большой формы и деталей обнаженной фигуры. Обратить внимание на решение колористических задач, изображение пространства. Найти взаимодействие всех элементов постановки. Материалы: холст, масло, 60x80 или 70x90.	Проверка выполненно го задания на практическо м занятии
2. Живопись фигуры человека в интерьере. Тематическая постановка. Возможности создания художественного образа средствами живописи. Использование полученных знаний в дальнейшей творческой, педагогической работе.	12	Задание. Выполнить этюд однофигурной тематической постановки. Передать цветовой строй постановки, пространство. Определить степень воздействия на зрителя различных элементов композиции. Написать фигуру с учетом характера портретируемого. При написании этюда более внимательно решить изображение головы и рук модели. Материалы: холст, масло, 60x80 или 70x90.	Проверка выполненно го задания на практическо м занятии
3. Живописная двухфигурная композиция в интерьере. Тематическая постановка.	13	Задание. Решить композицию постановки. Средствами живописи и композиции раскрыть взаимодействие и взаимовлияние фигур в заданном цветном пространстве. Решение колористических задач, структурно-пространственных. Передать эмоциональное состояние природы, характер. Решить взаимодействие фигур и среды. Материалы: холст, масло, 70x90 или 80x100	Проверка выполненно го задания на практическо м занятии

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Дифференцированные зачеты в 6 и 8 семестрах, экзамены проводятся в 1 и 3 семестрах.

Итоговый дифференцированный зачет в 8 семестре: Тема 8. Живопись фигуры человека в среде. Масло.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно передаёт перспективу в работе;
- грамотно передает объем объектов и их пропорции;
- грамотно передаёт цвет предметов;
- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с характером постановки;

постановки;

- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически последовательно практическую работу

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Основная литература:

1. Декоративная живопись: учебное пособие / М.А. Карнаев, Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. – 91 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-85127-878-5.

2. Куценков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов / В. И. Куценков ; [рец. Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.

3. Киплик, Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс]: монография. – СПб.: Лань, 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32113 ЭБС Лань

4. Кузнецова Н.С. Натюрморт: учебно-методическое пособие для студентов / авт. сост. Н.С.Кузнецова. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2012.
5. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2014. <https://e.lanbook.com/book/92657>. - ЭБСЛань
6. Рисунок [Текст] : учеб.-метод. пособие; сост.: С. М. Крашенинников. – Нижний Тагил : НТГСПА, 2010.
7. Цветоведение и основы композиции [Текст] : учеб.-метод. пособие; авт.-сост.: И.П. Кузьмина, С. В. Грищенко. – Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.