

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела
Республики Мордовия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РМ
«Саранское художественное
училище имени Ф.В. Сычкова»
_____ Ю.А. Дырин
«30» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЖИВОПИСЬ

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности
54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)
углубленная подготовка

г. Саранск
2019 г.

1. Цели и задачи дисциплины:

Учебная дисциплина «Живопись» имеет **цель** - развитие зрительного восприятия изображаемого предмета («постановки глаза» и живописного видения). Формирование на этой основе зрительного образа и последующего его воплощения в материале; овладение техническими средствами изображения и выражения («постановка руки»). Изучение технологии живописи и используемых художественных материалов. Формирование фундаментальных и прикладных знаний в области графического дизайна и дизайна среды, профессионального самосознания студентов в качестве дизайнеров, художников и непосредственных участников всех видов, уровней и форм эстетической деятельности в сфере визуального искусства.

Главная цель развития в художественном образовании состоит в целенаправленном формировании важнейших компонентов творческих способностей: художественно-творческого воображения и мышления, художественной наблюдательности и зрительной памяти, специфических навыков по «постановке глаза» и «постановке руки» и т.д. Постоянное поддержание профессионального интереса к живописи, активизация познавательно-творческой деятельности и создание потребности самовыражения посредством искусства должны выступать как главный фактор развития личности в процессе обучения.

Программа «Живопись» включает конкретные учебно-творческие задачи, взаимосвязывающие обучение, воспитание и развитие. Последовательность чередования и усложнения заданий основывается на логике формирования и развития творческой личности и определяется спецификой изучения предмета «живопись». По характеру учебно-творческие задания решают познавательные, воспитательные и творческие задачи в единстве.

Задачи длительных (многосеансных этюдов) заданий заключаются в том, что они способствуют связи теоретических знаний с практическими. Призваны анализировать и синтезировать ранее полученные знания, умения и навыки на практических и теоретических занятиях. Воспитывают целостное художественно-образное видение, приучают к методу планового ведения длительной учебной и творческой работы, формируют и развивают профессиональную и живописную культуру, активизируют познавательную и творческую деятельность.

Система краткосрочных заданий в организации процесса воспитания и развития студентов имеет свои отличительные стороны. Работа над этюдами более результативна, чем длительные задания на начальных этапах обучения. В то же время она применяется и на старших курсах. Основная задача краткосрочных заданий состоит в том, что они содействуют развитию специального художественного восприятия предметного мира и действительности, формированию и развитию умений и навыков использования средств изображения и выражения, росту профессионального и технического мастерства. Краткосрочные задания приучают к уверенным и рациональным действиям по использованию выразительных средств и возможностей различных изобразительных материалов (различных сортов бумаги, картона, холста, грунта, кистей, красок и технологических возможностей этих материалов), способствуют развитию образной памяти, представления и воображения, помогают решению узких живописных задач и проблем в системе всех видов заданий.

Научно-познавательные задачи:

1. Освоение основных понятий теории живописи изложенных в литературе;
2. Приобретение навыков работы с бумагой, картоном, акварелью, гуашью и другими материалами;
3. Развитие ведущих свойств творческих способностей (художественно-творческое воображение, фантазия, образное мышление, зрительная память); творческое использование колорита как средства выражения образности изображаемого мира,

индивидуальности его видения и потребности самовыражения в продуктивной деятельности.

Прикладными задачами курса являются:

1. Изучение закономерностей построения целостной и общей живописной формы произведения, особенностей построения перспективы в живописи, взаимосвязи предмета, цвета, света и пространства, принципов построения объема в пространстве, а также материальных качеств изображаемых предметов, технических приемов и способов живописного мастерства в познании окружающего мира изобразительными средствами;
2. Умение на практике решать проектно-исследовательские задачи средствами живописи;
3. Приобретение навыков владения литературой и специальной терминологией в области живописи и дизайна.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Вариативная часть

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения дисциплины «Живопись», соответствуют ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1., ПК-1.4., ПК-1.5., ПК-1.7.

Дисциплины, для которых курс «Живопись» является предшествующим, определяются, исходя из следующих содержательных соображений. Теория «Живописи» развивается как обобщающая теория по отношению к дизайну, поэтому курс «Живопись» выполняет интегрирующие функции в системе подготовки специалистов дизайн профиля, обеспечивая единство этой системы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-12, ПК-1.7., ПК-2.3., ПК-2.6., ПК-2.7.

В результате освоения курса студенты должны **знать:**

- Различать виды и техники живописи;
- Материалы, используемые в живописи
- Творчество и своеобразие мастеров живописи.

Студенты должны **уметь:**

- Разбираться в живописных средствах художественной выразительности;
- Использовать особенности художественных материалов, применяемых для живописи, и техники работы с ними;
- Написать натюрморты из предметов быта, этюды головы и фигуры человека;
- Осознанно формировать собственное мировоззрение и своими работами эмоционально и идеологически формировать среду общества;
- Постоянно повышать уровень своей профессиональной компетенции.

Студенты должны **владеть навыками:**

- Анализирования, систематизирования и переработки опыта и своеобразия творчества мастеров – лучших представителей искусства и культуры – при создании собственного произведения, быть подготовленным к авторской творческой деятельности;
- Научно-исследовательской деятельности и опытом производственной деятельности в соответствии с особенностями полученных квалификаций;
- Применения технических живописных навыков в профессиональной деятельности;
- Ориентации в специальной литературе, как по своему профилю, так и смежных областях художественного творчества.

Перечисленные знания, умения и навыки приобретаются путём изучения лекционного курса и самостоятельной работой с литературой и закрепляются на практических занятиях.

4. Образовательные технологии

Методы и средства, используемые при организации и реализации программы курса «Живопись», предусматривают применение в учебном процессе в основном практической подготовки. Из различных типов лекций используется только вводная, в основном, при переходе к изучению нового раздела дисциплины.

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются практические групповые занятия. А также дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя.

В учебном курсе используются и интерактивные формы проведения занятий, такие как: дискуссия, коллективное обсуждение результатов учебно-творческих работ на выставках-просмотрах, которые:

- пробуждают у студентов живой интерес к предмету;
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;
- формируют личное мнение;
- способствуют повышению самооценки.

Тем самым обеспечивают:

- высокую мотивацию учебы;
- прочность знаний;
- творчество и развитие фантазии;
- коммуникабельность;
- формирование активной жизненной позиции;
- командный дух и ценность индивидуальности;
- свободу самовыражения и взаимоуважение;
- демократичность в отношениях учитель-ученик.

Сочетание в программе аудиторной и самостоятельной работы способствует закреплению профессиональных навыков, формируемых на учебных занятиях. Самостоятельные практические работы по курсу «Живопись» охватывают все основные учебные задания дисциплины. Они направлены на формирование и закрепление профессиональных навыков и умений работы с натурой, по памяти и по представлению. Большое внимание уделяется домашним работам студентов. Выполняются они в форме набросков, зарисовок, этюдов и более детальных рисунков с натуры и по памяти. Домашние работы обязательно просматриваются, обсуждаются и анализируются преподавателем.

5. Содержание дисциплины

5.1. Объём дисциплины и виды учебных занятий.

Вид* учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	1120	153	162	136	144	136	126	153	110
В том числе:									
Теоретические занятия(ТЗ)									
Практические занятия (ПЗ)	1120	153	162	136	144	136	126	153	110
Семинары (С)									
Лабораторные работы (ЛР)									
Дополнительная самостоятельная работа под руководством преподавателя.	129	16	16	18	15	15	15	20	14
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	431	56	57	53	54	53	52	56	50
Вид текущего контроля успеваемости	Просмотр	Про смотр	Про смотр	Про смотр	Про смотр	Про смотр	Про смотр	Пр осм отр	Пр осм отр
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)	Экзамен	Экза-мен	Экза-мен	Экза-мен	Экза-мен	Экза-мен	Экза-мен	Экза-мен	Экза-мен
Общая трудоемкость час	1680	225	235	207	213	204	193	229	174

5.2. Содержание разделов дисциплины.

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
1.	1 НАТЮРМОРТ (акварель)	1 КУРС, 1 СЕМЕСТР 1. Вводная беседа. 2. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. 3. Этюд несложного натюрморта. 4. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и по цвету. 5. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. 6. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету в теплой гамме. 7. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету в холодной гамме. 8. Экзаменационная постановка из предметов, различных по материалности.	3 14 16 20 20 26 26 28 /153
	НАТЮРМОРТ (гуашь)	1 КУРС, 2 СЕМЕСТР 1. Натюрморт из предметов четких и ясных по тону на фоне нейтральной драпировки (гризайль). 2. Натюрморт из нескольких предметов несложных по форме и ясных по цвету (выполняется без применения белил). 3. Постановка с гипсовой розеткой в теплой цветовой	20 20 24

		гамме из предметов, близких по тону.(прием «аля-прима» по-сырому и мазком) 4. Постановка с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме из предметов, контрастных по тону.. 5. Натюрморт из предметов быта с увеличенным количеством предметов (на тонированной бумаге).Контрастные цветовые отношения. 6. Постановка из крупных предметов с завышенным горизонтом (ставится на пол). 7. Тематический натюрморт из различных по материальности предметов (контрольное задание).	24 22 24 28 / 162
	НАТЮРМОРТ (масло)	2 КУРС, 3 СЕМЕСТР 1. Несложный осенний натюрморт. 2. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере. 3. Натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой, с драпировкой. 4. Натюрморт с гипсовой маской человека или животного. 5. Этюд головы пожилого натурщика (гризайль) 5. Постановка на закрепление материала. По усмотрению преподавателя (натюрморт с гипсовой головой).	16 24 24 26 16 30 /136
2.	2 ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА (портрет)	2 КУРС, 4 СЕМЕСТР 1. Натюрморт в усложненных условиях освещенности. 2. Голова (гризайль) или натюрморт с гипсовой головой. 3. Этюд головы пожилого натурщика. 4. Этюд головы натурщицы. 5. Этюд головы натурщика в более сложном повороте (закинутая, повернутая, опущенная голова). 6. Этюд головы натурщицы (с плечевым поясом). 3 КУРС, 5 СЕМЕСТР 1. Осенний натюрморт. 2. Этюд головы молодой натурщицы. 3. Этюд головы натурщика с плечевым поясом. 4. Этюд головы натурщицы в головном уборе. 5. Этюд одетой мужской полуфигуры.	20 20 24 24 26 30 /144 24 24 24 24 40 /136
3.	3 ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА	3 КУРС, 6 СЕМЕСТР 1. Тематический натюрморт (может быть с гипсовым торсом Венеры). 2. Этюд головы натурщика. 3. Этюд одетой женской полуфигуры. 4. Этюд обнаженной мужской полуфигуры 5. Этюд обнаженной женской полуфигуры.	22 22 26 26 30 / 126
4.	4 ОДЕТАЯ ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА	4 КУРС, 7 СЕМЕСТР 1. Натюрморт в интерьере. 2. Этюд головы натурщицы. 3. Этюд женской фигуры в национальном или	26 24 34

		театральном костюме. 4. Этюд обнаженной фигуры в простом движении. 5. Этюд обнаженной фигуры в усложненном движении.	34 35 /153
5.	5 ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВ Е	4 КУРС, 8 СЕМЕСТР 1. Этюд головы натурщика. 2. Этюд головы (портрет). 3. Этюд обнаженной женской фигуры. 4. Этюд одетой фигуры в интерьере.	20 24 32 34 / 110

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин				
		1	2	3	4	5
1.	Техника и технология живописи	x				
2.	Рисунок	x	x	x	x	x
3.	Цветоведение	x				
4.	Пластическая анатомия		x	x	x	x
5.	История изобразительного искусства	x	x	x	x	x

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Теор. зан.	Практ. зан.	Групповые	Мелкогрупповые	СРС	Всего час.
1.	Натюрморт		381		381	175	556
2.	Голова человека		210		210	96	306
3.	Обнаженная фигура человека		112		112	63	175
4.	Одетая фигура человека		153		153	72	225
5.	Фигура человека в пространстве		99		99	71	170

6. Лабораторные работы (семинары) не предусмотрены.

7. Практические занятия.

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
-------	----------------------	-----------------------------	---------------------

1.	1	<p>1 КУРС, 1 СЕМЕСТР</p> <p>1. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. 7</p> <p>2. Этюд несложного натюрморта. 14</p> <p>3. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и по цвету. 14</p> <p>4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. 14</p> <p>5. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету в теплой гамме. 21</p> <p>6. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету в холодной гамме. 21</p> <p>7. Экзаменационная постановка из предметов, различных по материальности. 28</p> <p>1 КУРС, 2 СЕМЕСТР</p> <p>1. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме (гризайль). 21</p> <p>2. Натюрморт из нескольких предметов несложных по форме и ясных по цвету. 21</p> <p>3. Натюрморт из предметов контрастных по цвету. 21</p> <p>4. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету. 21</p> <p>5. Натюрморт из крупных предметов быта. 21</p> <p>6. Натюрморт из предметов быта простых по форме, различных по материальности (контрольное задание). 21</p> <p>2 КУРС, 3 СЕМЕСТР</p> <p>1. Несложный осенний натюрморт. 16</p> <p>2. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере. 24</p> <p>3. Натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой, с драпировкой. 24</p> <p>4. Натюрморт с гипсовой маской человека или животного. 24</p> <p>5. Этюд головы пожилого натурщика (гризайль) 16</p> <p>6. Постановка на закрепление материала. По усмотрению преподавателя (натюрморт с гипсовой головой). 32</p>	
2.	2	<p>2 КУРС, 4 СЕМЕСТР</p> <p>1. Натюрморт в усложненных условиях освещенности. 14</p> <p>2. Гипсовая голова (гризайль) или натюрморт с гипсовой головой. 16</p> <p>3. Этюд головы пожилого натурщика. 18</p> <p>4. Этюд головы натурщицы. 18</p> <p>5. Этюд головы натурщика в более сложном повороте (закинутая, повернутая, опущенная голова). 18</p> <p>6. Этюд головы натурщицы (с плечевым поясом). 24</p> <p>3 КУРС, 5 СЕМЕСТР</p> <p>1. Осенний натюрморт. 18</p> <p>2. Этюд головы молодой натурщицы. 18</p> <p>3. Этюд головы натурщика с плечевым поясом. 18</p> <p>4. Этюд головы натурщицы в головном уборе. 18</p> <p>5. Этюд одетой мужской полуфигуры. 30</p>	
3.	3	<p>3 КУРС, 6 СЕМЕСТР</p> <p>1. Тематический натюрморт (может быть с гипсовым торсом Венеры). 28</p> <p>2. Этюд головы натурщика. 24</p>	

		3. Эюд одетой женской полуфигуры.	28
		4. Эюд обнаженной мужской полуфигуры.	32
4.	4	4 КУРС, 7 СЕМЕСТР 1. Натюрморт в интерьере. 2. Эюд головы натурщицы. 3. Эюд женской фигуры в национальном или театральном костюме. 4. Эюд обнаженной мужской фигуры в движении.	24 24 36 52
5.	5	4 КУРС, 8 СЕМЕСТР 1. Эюд головы натурщика. 2. Эюд головы (портрет). 3. Эюд обнаженной женской фигуры. 4. Эюд одетой фигуры в интерьере.	20 13 32 34

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Для оценки полноты и прочности приобретенных знаний и навыков осуществляются следующие формы контроля: Просмотр и анализ выполненных работ в течение семестра. Просмотр и анализ домашних работ студентов.

Просмотр оформленных по стандарту работ в конце семестра осуществляется группой преподавателей с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

- Оценка «отлично» – выставляется студентам, полностью справившимся с поставленными задачами при выполнении работы.

- Оценка «хорошо» – выставляется студентам, справившимся с поставленными задачами, но допустившим небольшие ошибки (погрешности в композиции, линейно-конструктивном решении).

- Оценка «удовлетворительно» – выставляется студентам, справившимся с поставленными задачами не менее чем на 50%, допустившим не грубые ошибки при выполнении задания.

- Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студентам, не справившимся с поставленными задачами, допустившим грубые ошибки при выполнении задания (при композиционном решении, линейно-конструктивном построении, тональном решении).

Промежуточный контроль знаний и умений студентов проходит в виде просмотра текущих работ, выполненных в течение семестра. Для итогового просмотра, в конце каждого семестра, учебно-творческие работы оформляются в паспарту и выставляются в последовательности их выполнения. Для наибольшей объективности просмотр проводится несколькими преподавателями, и общее мнение выражается в виде баллов равных оценкам: «5», «4», «3», «2». Оценивается работа студентов в соответствии с общими требованиями программы по пройденному курсу обучения.

Применение интерактивных моментов обучения:

- проведение предварительного просмотра самими студентами (обсуждение, анализ и выявление ошибок);

- посещение художественных выставок;

- участие студентов в выставочной деятельности;

- участие в конкурсах (городских, республиканских, всероссийских, международных) по живописи.

В плане методического обеспечения самостоятельной работы студентов используется:

- собрание оригиналов рисунков методического фонда училища;

- фонд фотографий с рисунков старых мастеров русской школы Санкт-Петербургской Академии художеств;

- наглядные пособия кабинета рисунка;
- электронный фонд лучших рисунков студентов училища за 38 лет.

8.1. Перечень и тематика самостоятельной работы студентов по курсу:

В курсе данной дисциплины студенты выполняют:

- несложный натюрморт из двух-трех предметов. Тематический натюрморт «Осень»;
- этюд несложного натюрморта;
- натюрморт из предметов четких и ясных по форме и по цвету;
- натюрморт из предметов, контрастных по цвету;
- натюрморт из предметов, сближенных по цвету в теплой гамме;
- натюрморт из предметов, сближенных по цвету в холодной гамме;
- натюрморт из предметов, различных по материалности;

- натюрморт из предметов четких и ясных по форме на тоновые отношения (гризайль);
- натюрморт из нескольких предметов несложных по форме и ясных по цвету;
- натюрморт из предметов контрастных по цвету;
- натюрморт из предметов, сближенных по цвету;
- натюрморт из крупных предметов быта;
- натюрморт из предметов быта простых по форме, различных по материалности;

- несложный осенний натюрморт;
- натюрморт из крупных предметов быта в интерьере;
- натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой, с драпировкой;
- натюрморт с гипсовой маской человека или животного;
- этюд головы пожилого натурщика (гризайль)
- натюрморт на тему по усмотрению преподавателя;

- натюрморт на передачу условий освещенности;
- гипсовая голова (гризайль) или натюрморт с гипсовой головой;
- этюд головы пожилого натурщика;
- этюд головы натурщицы;
- этюд головы натурщика в более сложном повороте (закинутая, повернутая, опущенная голова);
- этюд головы натурщицы (с плечевым поясом).

- осенний натюрморт;
- этюд головы молодой натурщицы;
- этюд головы натурщика с плечевым поясом;
- этюд головы натурщицы в головном уборе;
- этюд одетой мужской полуфигуры. Этюд кистей рук;

- тематический натюрморт;
- этюд головы натурщика;
- этюд одетой женской полуфигуры;
- этюд обнаженной мужской полуфигуры;

- натюрморт в интерьере;
- этюд головы натурщицы;
- этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме;
- этюд обнаженной мужской фигуры в движении;

- этюд головы натурщика;

- этюд головы (портрет);
- этюд обнаженной женской фигуры;
- этюд одетой фигуры в интерьере.

Все работы выполняются в аудиторной мастерской и только дорабатываются студентом самостоятельно.

8.2. Вопросы к экзамену.

1. Что такое живопись?

- а) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую поверхность;
- б) это картины, созданные на мольберте (то есть станке) художника;
- в) это изображения, выполненные на стенах зданий и других сооружений;
- г) произведения изобразительного искусства, отличающиеся небольшими размерами и тонкостью художественных приемов.

2. Виды живописи:

- а) станковая, монументальная, театрально-декорационная, миниатюрная, декоративная, иконопись;
- б) блик, рефлекс, свет, тень, полутень;
- в) акварельная техника;
- г) натюрморт, гуашь .

3. Жанры живописи:

- а) гризайль, лессировка, пуантилизм;
- б) исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт и др.;
- в) масло, темпера, гуашь, эмаль, акварельная живопись;
- г) автопортрет, исторический портрет.

4. Назовите технические разновидности живописи?

- а) масляная живопись, живопись водяными красками по штукатурке - сырой (фреска) и сухой (а секко), темпера, клеевая живопись, восковая живопись, эмаль, живопись керамическая, силикатными, синтетическими красками, мозаика, витраж; акварель, гуашь, пастель, тушь часто также служат для исполнения живописных произведений;
- б) станковая, монументальная, театрально-декорационная, миниатюрная;
- в) историческая, бытовая, батальная;
- г) подмалевок, лессировка.

5. Что такое цвет в живописи?

- а) качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона;
- б) это художественно – выразительное средство живописи. Цвет может характеризовать степень отдалённости объекта в картинном пространстве (цветовая перспектива), его связь с др. объектами и окружающей средой, материальные свойства отдельного объекта или его частей, общий эмоциональный строй художественного образа.
- в) одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра;
- г) это хроматическая шкала тонов.

6. К художественно – выразительным средствам живописи относятся:

- а) кисти, палитра, этюдник;

- б) компоновка, построение;
- в) подмалевок, локальная раскладка свето-теневых отношений;
- г) цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контраст.

7. Какое значение имеют ритмы (линейные, тоновые, цветовые)?

- а) линейные, тоновые, цветовые ритмы используют в организации композиции;
- б) используют в построении;
- в) увеличивают силу окраски предметов;
- г) используются в общей тоновой раскладке.

8. Что обозначает термин «Рефлекс» в живописи?

- а) оптический эффект отражённого света;
- б) увеличение силы окраски предмета;
- в) отражение предметов;
- г) рефлексом может называться и ответ цвет (цветовой рефлекс), и ответ света без чётко выраженных цветовых характеристик. Воспроизведение рефлексов способствует передаче объёма, богатства цветов и оттенков изображаемой природы в их сложной взаимосвязи.

9. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?

- а) Ахроматические (бесцветные) – к которым относятся белый, чёрный и все оттенки серого цвета. Ахроматические цвета характеризуются только степенью их светлоты (светло-серый, темно-серый и т. д.). Хроматические (спектральные) – все цвета и оттенки спектра. Хроматические цвета имеют три свойства: светлоту, цветовой тон, насыщенность;
- б) Ахроматические (бесцветные) – все цвета и оттенки спектра, имеют три свойства: светлоту, цветовой тон, насыщенность;
- в) ничем не отличаются;
- г) Хроматические цвета (спектральные) характеризуются только степенью их светлоты (светло-серый, темно-серый и т. д.).

10. Какими свойствами обладают «теплые и холодные» цвета?

- а) теплые цвета кажутся слегка отступающими;
- б) холодные цвета кажутся слегка выступающими, приближающими;
- в) яркие холодные цвета (красный, оранжевый, желтый) кажутся слегка отступающими;
- г) теплые цвета (красный, оранжевый, жёлтый) кажутся слегка выступающими, приближающими. Холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) создают впечатление отдаленности. Поэтому их называют удаляющими, отступающими. Они гораздо спокойнее по настроению и помогают создать на полотне иллюзию уходящую вглубь пространства.

11. Что такое воздушная перспектива?

- а) вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта;
- б) это природное явление, когда по мере удаления предметов от глаз наблюдателя исчезает четкость и ясность очертаний. Объекты на удалении характеризуется уменьшением насыщенности цветов (контраст светотени смягчается, а цвет теряет свою яркость). Т. о. дальний план кажется более светлым, чем передний план;
- в) вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи;
- г) один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости).

12. Как источник освещения влияет на изображение теней в натюрморте?

- а) теплый свет (электрическое освещение) – холодные тени в натюрморте, холодный свет из окна – теплые тени в натюрморте;
- б) теплый свет (электрическое освещение) – теплые тени в натюрморте;
- в) холодный свет из окна – холодные тени в натюрморте;
- г) теплый свет (электрическое освещение) – холодный свет на предметах.

13. Какое оборудование необходимо иметь для работы на этюдах?

- а) этюдник, палитра, кисти;
- б) мольберт, палитра;
- в) парта, стул;
- г) стул, кисти.

14. Значение народных мотивов декора костюма для творчества художника-исполнителя?.

- а) народные мотивы декора костюма часто служат неиссякаемым источником вдохновения и богатым материалом для творчества художника. Несут историческую, художественную ценность сами по себе. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства;
- б) украшают предметы из натюрмортного фонда;
- в) не играют особой роли в творческом развитии художника;
- г) усложняют задачу изображения деталей в постановке.

15. Как передать узор на объеме складок, в какой последовательности нужно вести работу?

- а) Всегда сначала в точности рисуйте форму объекта, для чего надо найти лежащее в ее основе геометрическое тело. А затем следите, как узоры следуют за этой формой. Обращайте внимание на то, как узор сокращается в перспективе, сохраняя общий свет и общую тень основной формы;
- б) Сначала прорисовать узор. Затем приступить к работе над основной формой;
- в) Начать работу с прорисовки мелких деталей, затем обобщить;
- г) Наметить узор, а потом построить основную форму.

16. Какова последовательность работы над живописью головы?

- а) поиск места, компоновка в формате. Рисунок. Подмалевок большими тонально-цветовыми отношениями, начиная с темных мест и тени, далее к темным тонам в отношении подбирается цвет и тон окружения – полутона, свет, фон. (цвет в подмалевке должен быть напряженным, ясным и чистым)
Лепка цветом более выпуклых, светлых мест натуры (уже с белилами).
Моделировка формы цветом и тоном, усложнение и переход к детальной проработке.
Обобщение. Завершение;
- б) компоновка в формате, построение. Лепка цветом выпуклых светлых мест;
- в) рисунок, подмалевок;
- г) подробное построение деталей лица, подмалевок, детальная прописка.

17. В чем заключается роль рисунка в работе над живописью головы и плечевого пояса?

- а) подробное построение деталей лица способствует точному изображению натурщика;
- б) компоновка в формате, выявление общего характера, конструкции, пропорций головы и ее отдельных деталей, связь с плечевым поясом, характер позы и движения в плечах. Подробный рисунок не обязателен;
- в) подробное построение взаимосвязи головы и плечевого пояса;
- г) изучение анатомической взаимосвязи частей тела.

18. На какие тональные пятна следует обратить внимание в первую очередь в этюде головы?

- а) Самые темные и самые светлые плоскости. Общую тень и общий свет, соотношение светов и теней натуры и фона;
- б) на глаза, губы;
- в) на цвет одежды;
- г) на блики.

19. При работе над этюдом головы, в какой взаимосвязи находится силуэт головы человека с фоном?

- а) Прописывая фон, нужно учитывать, что одна и та же драпировка рядом с освещенной частью натуры будет казаться несколько темнее, чем в соседстве с теневой. Это происходит в силу так называемого пограничного контраста;
- б) Фон темнее головы;
- в) Фон светлее головы;
- г) Фон сливается с силуэтом головы.

20. Какие задачи решаются в этюдах одетой фигуры?

- а) тщательно прорисовать одежду;
- б) прописать фон;
- в) работать лессировками;
- г) передать движение основными крупными (разряженными и напряженными) складками, подчеркивающими и повторяющими форму тела, проследить анатомическое строение фигуры. Найти локальные цветовые отношения одежды, фона и открытых частей тела.

21. Какие задачи ставят на заключительном этапе работы над этюдом одетой фигуры?

- а) Завершающая стадия включает в себя момент обобщения и выявления живописными средствами наиболее характерных черт модели и образа для более выразительного решения учебных и творческих задач;
- б) прорисовка отдельных деталей одежды и частей фигуры;
- в) намечают крупные складки, прослеживают анатомическое строение фигуры;
- г) выбор общего колорита и композиции.

22. Какие задачи ставят при работе над живописным этюдом обнаженной натуры?

- а) прописать фон;
- б) передать движение основными крупными (разряженными и напряженными) складками;
- в) Все части фигуры натурщика должны быть переданы во взаимосвязи и пластически красиво. С помощью цветовых отношений нужно достичь убедительности в лепке формы живой натуры, находящейся в определенной воздушной среде, передав в то же время общий колористический строй постановки;
- г) проследить анатомическую взаимосвязь частей тела.

23. Каково значение колорита картин в передаче идейного, образного содержания картины?

- а) колорит выстраивает цветовую гармонию;
- б) колорит раскрывает нам красочное богатство мира;
- в) колорит помогает передать освещение и пространство;
- г) колорит может быть по характеру цветовых сочетаний спокойным или напряженным, холодным (при преобладании синих, зелёных, фиолетовых тонов) или тёплым (при

преобладании красных, жёлтых, оранжевых), светлым или тёмным, а по степени насыщенности и силы цвета — ярким, сдержанным, блёклым. Колорит помогает создать настроение картины, вызвать соответствующие чувства – радостные, тревожные, настороженные и т. д., подчеркнуть смысловую нагрузку.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М.: Искусство, 1962. – 205 с.
2. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1986.- 192 с. ил.
3. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для образовательных учреждений нач. проф. образования. - М.: ИЦ Академия, 2006. - 203 с.
4. Виффен В.: Как научиться рисовать натюрморт. Пособие по рисованию \ пер. с англ. И.Гиляровой.- М: Изд. ЭКСМО – Пресс, 2001 – 64 с. ил.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. - 524 с.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1965. – 480 с.
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Изд. 3 стереотипное. – М.: Изд-во Высшая школа, Академия А, 2000. - 288 с.
8. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. - М.: Просвещение, 1981. – 256 с.
9. Ляпунов В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х гг. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 260 с.
10. Никодеми Г.Б. Техника живописи. - М.: ЭКСМО Пресс, 2002. – 144 с.
11. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. – М; Просвещение, 1982 – 160 с.
12. Сокольникова Н.П. Изобразительное искусство методика его преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов педагогических вузов.- М: Изд. центр «Академия», 1999 – 368 с.12 л.и.
13. Релявин П.П. Техника акварельной живописи. – М: Красный пролетарий, 1959 – 224 с. ил.
14. Шембель А.Ф. Основы рисунка: Учебник для начинающих рисовальщиков. М.: Высшая школа, 1994 – 130 с. ил.
15. Шарандак Н.П. Русская портретная живопись петровского времени. - Л.: Художник РСФСР, 1987. - 103 с.
16. Шнайдер Н. Искусство портрета. Европейская живопись 1420-1670. -Германия : Ташен, 2002. – 180 с.
17. Яшухин А.П. Живопись: Учебное пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2003 «Преподавание черчения и изобразит. искусства». – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

б) дополнительная литература

1. Иванова Т.И.. Живопись. Голова человека: Методическое пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003.
2. Гуашь: шаг за шагом: пер. с англ. – М: АСТ: Астрель, 2005 – 128 с.: ил. – (МАСТЕР-КЛАСС)
3. Рисунок и живопись. Том 1.: Руководство для самодеятельных художников. – М: Искусство, 1963 – 356 с. ил.
4. Ростовцев Н.Н. Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисования: Учебное пособие для студентов художественно-

графического факультета педагогических институтов. - М.:

Просвещение, 1987. – 174 с.

5. Смирнов Г.Б. Живопись: Учебное пособие для студентов худож.-граф. фак-та. – М.: Просвещение, 1975.

6. Сокольникова А.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов Живопись. Уроки изобразительного искусства. - М.: Академия, 1989.

7. Учебное пособие по рисованию и живописи для самодеятельных художников. М: Искусство, 1951 – 280 с. ил.

8. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1980. - 128 с.

9. Унковский А.А. Живопись фигуры. Работа над этюдами головы и фигуры человека. Портрет: Пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов. – М: Просвещение, 1968 – 54 с. ил.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Помещение, отведенное для занятий живописью, должно соответствовать необходимым условиям:

- освещенность с северной стороны, если окна выходят на солнечную сторону то их следует снабдить, раздвигающимися или поднимающимися, занавесями из белого материала;

- для работы в вечернее время помещение оборудуется электрическим светом со специальными лампами для модели;

- стены аудитории должны быть светлой тональности, потолок белый;

- площадь помещения должна соответствовать нормам стандарта;

- мастерская должна быть оборудована мольбертами, подиумами, методическим натюрмортным фондом;

- на стенах необходимо иметь наглядные пособия, а также лучшие студенческие работы по живописи.

Студенты должны иметь ватман, бумагу для акварели, холст, краски акварельные, гуашь, масляные краски, разбавитель, ветошь для кистей, кисти для различных техник живописи (колон, белка, щетина и др.), ёмкость для воды, палитра.

11. Методические рекомендации по изучению дисциплины.

В освоении информационных технологий практикуются главным образом две формы: лекции и лабораторные работы. На лекциях студенты получают первичную и основную информацию по определенным темам. На лабораторных занятиях происходит закрепление полученной информации и развитие практических навыков. Лабораторные работы – это так же и способ необходимого контроля знаний обучаемых со стороны преподавателя.

Важным звеном в процессе подготовки к лабораторным работам должно быть глубокое изучение рекомендованной литературы, а также обращение к Интернет-ресурсам за получением данных о современных тенденциях в сфере графического дизайна. Параллельно необходимо обращаться к своим конспектам и дополнять их самым важным из прочитанных книг.

Практическое знакомство с опытом профессиональных решений пополняет багаж знаний обучающихся и одновременно способствует адаптации на новом этапе подготовки студентов. Объёмное макетирование, входящее в состав курса служит как средством эскизного поиска, так и презентации проекта, и является его важной, неотъемлемой

частью.

ГБОУ СПО «СХУ им. Ф.В.
Сычкова»

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Т.Ю. Юрасова
Н.М. Горбунова
О.А. Рощина

Рецензенты (эксперты)
ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н.П. Огарева», кафедра
дизайна и рекламы

Доцент кафедры
дизайна и рекламы

Е.В. Колмакова

Авторы (разработчики):

Программа одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии
от 31 августа 2015 года, протокол № 1

5. Структура учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел учебной дисциплины	Курс	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, в т.ч. СРС и трудоёмкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости - просмотр с оценкой (по неделям семестра)	Форма промежуточной аттестации
					Теор. занятия	Практ. зан.	СРС	Групповые	Мелкогрупповые		
1.	Натюрморт	1	1	1-17		119	56		119	1, 3, 5, 7, 10,13,17 3, 6, 9, 12,15,18 2, 5, 8, 11,13,17	Экзамен
		1	2	1-18		126	56		126		
		2	3	1-17		136	63		136		
2.	Голова человека (портрет)	2	4	1-18		108	48		108	3, 5, 8, 11,14,18 3, 6, 9, 12, 17	Экзамен
		3	5	1-17		102	48		102		
3.	Обнаженная фигура человека	3	6	1-14		112	63		112	4, 7, 10, 14	Экзамен
4.	Одетая фигура человека	4	7	1-17		153	72		153	4, 7, 12, 17	
5.	Фигура человека в пространстве	4	8	1-11		99	71		99	3, 4, 8, 11	Экзамен

