

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02

ЖИВОПИСЬ

**программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности**

54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)

углубленная подготовка

Саранск
2019

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «ЖИВОПИСЬ» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) для специальности **54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)**.

Организация-разработчик:
ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф. В. Сычкова»

Разработчики:

Митрофанова Н.Н.	Председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин, член МА «Союз дизайнеров», преподаватель высшей квалификационной категории
Рощина О. А.	Член ВТОО СХ РФ, преподаватель высшей квалификационной категории
Ямбушев Р. М.	Член ВТОО СХ РФ, преподаватель первой квалификационной категории
Асеев А. М.	Член ВТОО СХ РФ , преподаватель высшей квалификационной категории
Горбунова Н. М.	заслуженный работник культуры РФ, преподаватель высшей квалификационной категории

Рекомендована педагогическим советом ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф. В. Сычкова» (протокол № 6 от 31.08.2019 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ	13
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	14

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЖИВОПИСЬ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО для специальности **54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)**.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

ОП.02 «Живопись» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной творческой активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

сформировать у студента **общие компетенции (ОК)**, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

сформировать у студента **профессиональные компетенции (ПК)**, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

У1. изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;

У2. использовать основные изобразительные техники и материалы;

У3. наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

знать:

31. специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;

32. разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;

33. свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;

34. методы ведения живописных работ;

35. художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;

36. роль и значение живописи в подготовке дизайнера.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента - **912 ч.**, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента, включая дополнительную работу над завершением программного задания под руководством преподавателя (258 ч.).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	1036
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	637
ДР.02 Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	399
в том числе:	
практические занятия	1036
Промежуточная аттестация в форме: экзаменационного просмотра учебно-творческих работ на семестровых выставках (1-8 семестр)	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ЖИВОПИСЬ»

Основные разделы дисциплины:

- живопись натюрморта;
- живопись головы человека (портрет);
- живопись фигуры человека (обнаженная модель);
- живопись одетой фигуры человека;
- живопись фигуры человека в пространстве.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	Объем часов (аудит., ДР.02)	Уровень усвоения
1 КУРС	Акварельная живопись. Живопись гуашью. Работа цветовыми и тональными отношениями, лепка формы цветом, передача материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности. Материал – бумага, акварель. Размер - 1/2 листа ватмана	315	
1 семестр	Акварель. Свойства, особенности и возможности материала. Метод работы (алая-прима и многослойный).	153	
Тема 1. Несложный натюрморт из двух-трех предметов (ознакомление с уровнем подготовки каждого студента)	Композиционно-пластическое решение натюрморта. Большие цветовые и тональные отношения, лепка формы цветом, передача тональных отношений предметов с учетом условий среды и состояния освещенности.	16	2,3
	<i>Практические занятия: Несложный натюрморт из двух-трех предметов</i> Материал - акварель. Размер - 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое. Основная задача: выявление уровня подготовки учащихся.	16	
Тема 2. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и по цвету (грязаль)	.Композиционное решение постановки. Работа с силуэтом, пятном, локальным тоном. Большие тональные отношения. Лепка формы предметов тоном с учетом условий среды и состояния освещенности. Освещение верхнее, боковое.	14	2,3
	<i>Практические занятия: Несложный натюрморт из предметов быта</i> Основная задача: выявление уровня подготовки учащихся. Материал – бумага, акварель. Размер - 1/2 листа. Освещение верхнее, боковое	14	

Тема 3. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и тону (гризаль, приём многослойной лессировки)	Композиционно-пластическое решение постановки. Большие цветовые и тональные отношения, лепка формы цветом с учетом условий среды и состояния освещенности. Светотень (блик, свет, полутон, тень, рефлекс).	18	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из предметов четких и ясных по форме, цвету и тональной насыщенности.</i> Освещение боковое. Предметы в натюрморте разной тональности . Задача: верная передача больших цветовых и тональных отношений лессировками. Прописка послойными заливками объёмной формы предметов, Изучение распределения светотени по объёмной форме предметов (блик, свет, полутон, тень, рефлекс),	18	
Тема 4. Натюрморт из предметов контрастных по цвету (приём раздельного мазка_	Композиционно - пластическое решение постановки. Цветовая гармония. Большие цветовые и тональные отношения, лепка формы цветом. Светотень (блик, свет, полутон, тень, рефлекс) Передача цвета с учетом условий среды и состояния освещенности. Компонировка натюрморта, его местоположение в пространстве, пропорции и характер предметов, соподчинение главного и второстепенного, средства линейной и воздушной перспективы, "лепка" формы предмета в пространстве средствами тона, материальность предметов, характер складок драпировки. Последовательность ведения живописной работы.	18	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из предметов в теплой цветовой гамме</i> Натюрморт из предметов, теплых по цвету. Составление колеров для создания заданной цветовой гаммы. Задача: лепка объёмной формы предметов послойными лессировками. Выявление различий в оттенках тёплых цветов путем сравнения цветовых отношений и умения их гармонизировать.	86	
Тема 5 Натюрморт из предметов теплой гамме и в холодной гамме.	Композиционно-пластическое решение работы. Цветовая гармония. Большие цветовые и тональные отношения. Лепка формы цветом. Передача цвета с учетом условий среды и состояния освещенности..	12	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из предметов, в холодной цветовой гамме.</i> Натюрморт из предметов, холодных по цвету. Составление колеров для создания заданной цветовой гаммы. Задача: лепка объёмной формы предметов послойными лессировками. Выявление различий в оттенках тёплых цветов путем сравнения цветовых отношений и умения их гармонизировать.	12	
Тема 6. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету(в холодной гамме_	Композиционно-пластическое решение листа. Большие цветовые и тональные отношения. Лепка формы цветом. Передача материальности с учетом условий среды и состояния освещенности.	16	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из предметов дополнительных по цвету разных по тону.</i> Прописка (ала - прима) с разработкой сложного цветового пятна предметов и среды натюрморта. Работа над объёмной формой предметов, применяя локальные заливки и мазки . Задача: развитие виденья сложности цветового пятна и умения его создать. Лепка объёмной формы предметов и передача их материальности. Гармонизация дополнительных цветовых отношений предметов и драпировок с учетом тонального звучания пятен	16	
Тема 7. Сложный натюрморт из предметов различных по материальности (контрольное задание)	Композиционно-пластическое решение листа. Большие цветовые и тональные отношения. Лепка формы предметов цветом. Передача материальности с учетом условий среды и состояния освещенности. Характер складок драпировок.	23	3
	<i>Практические занятия: Более сложный натюрморт из предметов различных по материальности (контрольное задание)</i> Задача: подведение итога полученных знаний за 1 семестр. Натюрморт должен носить завершённый характер.	23	
2 семестр	Гуашь, масло. Свойства, особенности и возможности материала. Методы работы.	162	
Тема 1. Натюрморт из нескольких предметов	Композиционное и тональное решение. Большая беседа о живописи гуашью .Свойства ,особенности и возможности материала. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	24	2,3

несложных по форме и ясных по цвету_(грязиль)	Последовательность ведения живописной работы.		
	<i>Практические занятия: Натюрморт из нескольких предметов несложных по форме и ясных по цвету</i> Материал – гуашь. Задача: верная передача тональных отношений, большой формы. Знакомство с методами и приемами работы маслом (гуашью).	24	
Тема 2. Натюрморт из предметов несложных по форме ясных по цвету	Композиционное и колористическое решение. Выполняется без белил. Большие цветовые и тональные отношения. Гармони. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов. Последовательность ведения живописной работы.	24	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из предметов контрастных по цвету</i> Материал – гуашь или масло. Задача: верная передача больших цветовых и тональных отношений, большой формы. Гармонизация цветов.	24	
Тема 3. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету на тонированной бумаге.	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Оттенки сближенных цветов. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов. Последовательность ведения живописной работы.	24	1,2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из предметов, сближенных по цвету</i> Материал – гуашь. Задача: передача больших цветовых и тональных отношений. Нахождение различия оттенков сближенных цветов.	24	
Тема 4. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету.	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов. Последовательность ведения живописной работы.	18	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из крупных предметов быта</i> Материал – холст, масло. Задача: компоновка в холсте. Верная передача цветовых и тональных отношений. Более полная лепка формы цветом.	18	
Тема 5. Натюрморт из крупных предметов быта (с завышенным горизонтом) Или натюрморт с гипсовой маской и предметами быта	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность гипса и предметов. Последовательность ведения живописной работы.	24	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из крупных предметов или с гипсовой маской и предметами быта</i> Задача: подведение итога знаний, полученных за 1 семестр. Натюрморт должен носить более законченный характер. Передача материальности. Лепка формы цветом при ясном и выразительном композиционном решении. Цельность колористического и тонального решения.	24	
Тема 6. Натюрморт из предметов быта простых по форме, различных по материальности (контрольное задание)	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов. Последовательность ведения живописной работы.	23	3
	<i>Практические задания: Натюрморт из предметов быта простых по форме, различных по материальности (контрольное задание)</i> Материал – холст, масло. Задача: применение всех знаний, полученных в I-ом полугодии. Передача материальности. Лепка формы цветом при ясном и выразительном композиционном решении. Цельность колористического и тонального решения. Последовательность ведения этюда.	34	
2 КУРС	<i>Основные задачи курса: решение новых пространственных задач в натюрморте. Освоение более сложной формы, через рельеф к объему.</i>	244	
3 семестр	Основные задачи семестра: Решение новых пространственных задач в	136	

	натюрморте. Освоение более сложной формы, через рельеф к объему.		
Тема 1. Несложный осенний натюрморт	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	28	2,3
	<i>Практические занятия: Осенний натюрморт.</i> В постановке желательно использовать натуральные овощи и фрукты. Материал – масло. Задача: развитие эмоционального восприятия природы, чувства цвета, гармонии.	28	
Тема 2. Натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой с драпировкой	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	28	2,3
	<i>Практические занятия: Постановка с гипсовой розеткой.</i> Материал – масло, холст. Задача: наряду с общим цветовым и тональным решением постановки более конкретно пролепить форму гипса и передать характер складок.	28	
Тема 3. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	28	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт из крупных предметов быта</i> Материал – масло, холст. Задача: передача пространства и живописной среды.	28	
Тема 4. Натюрморт с гипсовой маской человека или животного	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	24	2,3
	<i>Практические занятия: Этюд головы пожилого натурщика (гризайль).</i> Натюрморт с гипсовой маской как переходное задание к изображению головы, не следует перегружать лишними предметами. Материал – масло, холст. Задача: лепка формы средствами живописи (цветовые контрасты, светотень).	24	
Тема 5. Постановка на закрепление материала (по усмотрению преподавателя)	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	28	3
	<i>Практические занятия: Постановка на закрепление материала (натюрморт) на усмотрение преподавателя (экзамен).</i> Материал – масло, холст. Задача: применение всех знаний, полученных в 3 семестре.	28	
4 семестр	Основные задачи семестра: решение натюрморта в усложненных условиях среды, изучение сложной формы в неразрывном единстве со средой, переход к изображению головы человека.	108	
Тема 1. Натюрморт в усложненных условиях освещенности	Композиционное и колористическое решение холста. Композиционное решение холста. Воздушная перспектива. Большие цветовые и тональные отношения. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность предметов.	18	2,3
	<i>Практические занятия: Натюрморт в усложненных условиях освещенности</i> Натюрморт может быть поставлен против света на фоне окна и пейзажа за ним, носить тематический характер. Материал – масло, холст. Задача: передача состояния среды, условий освещенности и воздушной перспективы	18	
Тема 2. Этюд мужской головы	Композиционное решение холста. Законы светотени: свет, полутон, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности плоскостей от источника света, воздействия отраженного света, материальность гипса	18	2,3
	<i>Практические занятия: Этюд мужской головы</i> Материал – масло, холст. Задача: последовательное ведение этюда. Передача большой формы. Проработка деталей лицевой части. Цельность тонального решения.	18	

Тема 3. Этюд головы натурщицы	Композиционное и колористическое решение холста. Композиционно-пластическое решение, лепка формы цветом, конструктивно-анатомический анализ. Большая форма и характер модели	24	2,3
	<i>Практические занятия: Этюд головы натурщицы.</i> Модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица. Материал – масло, холст. Задача: передача цветом большой формы головы. Нахождение методом сравнения цветового звучания светлых мест, теней, полутонов и отношения головы к фону. Материал - масло.	24	
Тема 4. Этюд головы натурщика	Композиционное и колористическое решение холста. Композиционно-пластическое решение, лепка формы цветом, конструктивно-анатомический анализ, тональное решение. Большая форма и характер модели	12	2,3
	<i>Практические занятия: Этюд головы пожилого натурщика .</i> Материал – масло, холст. Задача: передача больших цвето-тональных отношений, большой формы. Проработка деталей лицевой части: глаза, нос, рот.	12	
Тема 5. Этюд головы молодого натурщика в сложном ракурсе.	Композиционное и колористическое решение холста. Воздушная перспектива. Большие цветовые и тональные отношения. Тонкие светотеневые и тональные отношения в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность гипса и предметов.	18	3
	<i>Практические занятия: Этюд головы молодого натурщика в сложном ракурсе.</i> Материал – масло, холст. Задача: передача объема, материала, пространства, условий освещенности и среды. Примечание: гипсовая голова является главным объектом постановки, но лепка сложной формы рассматривается в комплексе всех живописно-пластических задач.	18	
Тема 6. Этюд головы молодой натурщицы с плечевым поясом (контрольное задание)	Композиционное и колористическое решение холста. Воздушная перспектива. Большие цветовые и тональные отношения. Тонкие светотеневые и тональные отношения в зависимости от удаленности предметов от источника света, воздействия отраженного света, характер складок ткани, материальность гипса и предметов. <i>Практические занятия: Этюд головы молодой натурщицы с плечевым поясом (контрольное задание)</i> Материал – масло, холст. Задача: передача объема, материала, пространства, условий освещенности и среды. Примечание: гипсовая голова является главным объектом постановки, но лепка сложной формы рассматривается в комплексе всех живописно-пластических задач.	18	
3 курс	<i>Основные задачи курса: Переход к одетой полуфигуре. Компоновка полуфигуры в холсте.</i>	214	
5 семестр	Основные задачи семестра: Развитие у учащихся активного восприятия чувства цветовой гармонии. Закрепление и углубление профессиональных навыков в работе над головой. Переход к одетой полуфигуре. Компоновка полуфигуры в холсте.	102	
Тема 1. Осенний натюрморт	Композиционное и колористическое решение холста. Компоновка натюрморта, его местоположение в пространстве, пропорции и характер предметов, соподчинение главного и второстепенного, средства линейной и воздушной перспективы, "лепка" формы предмета в пространстве средствами цвета и тона, материальность предметов, характер складок драпировки.	18	2,3
	<i>Практические занятия: Осенний натюрморт</i> Для натюрморта можно использовать осенние листья, ветки рябины, грибы и драпировки. Освещение по усмотрению педагога. Материал – масло, холст. Задача: развитие чувства цветовой гармонии, повышение декоративной выразительности цвета в живописи.	18	
Тема 2. Этюд головы молодой натурщицы	Композиционное и колористическое решение холста. Рисунок в живописи. Линейно - конструктивный метод построения головы и плечевого пояса. Конструктивно-анатомический анализ формы. Лепка формы цветом	18	2,3
	<i>Практические занятия: Этюд головы молодой натурщицы</i> Модель с ясно выраженной формой шеи. Освещение боковое. –Материал – масло, холст. Задача: выявление взаимосвязи головы с плечевым поясом и лепка формы цветом.	18	
Тема 3. Этюд головы натурщицы с	Композиционное и колористическое решение холста. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластическое построение основных узлов фигуры, лепка формы основных масс фигуры цветом. Большие цветовые отношения и большая форма.	18	2,3
	<i>Практические занятия: Этюд головы натурщицы с плечевым поясом</i>	18	

плечевым поясом	Постановка должна быть лаконичной, движение простое, силуэт ясно читаемым. –Материал – масло, холст. Задача: компоновка этюда в холсте, выявление взаимосвязи головы, торса и рук. Передача больших цветовых отношений и большой формы.		
Тема 4. Этюд головы натурщицы в головном уборе	Композиционное и колористическое решение холста. Композиционно-пластическое решение, лепка формы цветом, конструктивно-анатомический анализ. Большая форма и характер модели Практические занятия: Этюд головы натурщицы в головном уборе –Материал – масло, холст. Задача: колористическое решение, лепка формы, передача характера модели. Примечание. В композиционное решение на холсте следует включать часть торса натурщицы.	18	2,3
Тема 5. Этюд одетой мужской полуфигуры (контрольное задание)	Композиционное и колористическое решение холста. Линейно - конструктивный метод построения полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы чело-веческого тела. Большие цветовые отношения и большая форма. Практические занятия: Этюд одетой мужской полуфигуры (контрольное задание) Постановка должна быть лаконичной, движение простое, силуэт ясно читаемым. –Материал – масло, холст. Задача: компоновка этюда в холсте, выявление взаимосвязи головы, торса и рук. Передача больших цветовых отношений и большой формы.	30	3
6 семестр	Основные задачи семестра: усложнение задач в решении натюрморта. Закрепление знаний в работе над одетой полуфигурой, в передаче характера модели. Переход к изучению обнаженной фигуры.	112	
Тема 1. Тематический натюрморт с торсом.	Композиционно-пластическое решение, лепка формы цветом, конструктивно-анатомический анализ. Большая форма и характер модели. Колорит Практические занятия: Тематический натюрморт с торсом. Постановка ставится в более сложном повороте, характерном для дан-ной модели. –Материал – масло, холст. Задача: передача характера модели. Колористическое решение этюда.	32	2,3
Тема 2. Этюд головы натурщицы.	Композиционное и колористическое решение холста. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластическое построение основных узлов фигуры, лепка фор-мы основных масс фигуры цветом. Большие цветовые отношения и большая форма. Проработка головы и кистей рук, складок одежды. Практические занятия: Этюд головы натурщицы. –Материал – масло, холст. Задача: Компоновка в холсте, выявление взаимосвязи головы, торса и рук, индивидуальных особенностей модели, детальная проработка головы и кистей рук. Колористическое решение.	16	2,3
Тема 3. Этюд одетой женской полуфигуры.	Композиционное и колористическое решение холста. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластическое построение основных узлов фигуры, лепка фор-мы основных масс обнаженной фигуры цветом. Большие цветовые отношения и большая форма, проработка головы и кистей рук. Специфические особенности мужской модели Практические занятия: Этюд одетой женской полуфигуры. Модель сидящая, постановка проста, лаконична, без лишних драпировок. –Материал – масло, холст. Задача: изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.	32	2,3
Тема 4. Этюд обнаженной мужской полуфигуры с руками (экзамен).	Композиционное и колористическое решение холста. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластическое построение основных узлов фигуры, лепка фор-мы основных масс обнаженной фигуры цветом. Большие цветовые отношения и большая форма, проработка головы и кистей рук. Специфические особенности женской модели Практические занятия: Этюд обнаженной мужской полуфигуры с руками (экзамен). Контрольное задание. Выполняется учащимися самостоятельно. –Материал – масло, холст. Задача: изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей. Подведение итогов знаний, полученных за семестр.	32	2,3
4 КУРС	<i>Основные задачи курса: Развитие творческого восприятия. Повышение композиционной пластической, колористической выразительности этюдов.</i>	263	
7 семестр	Основные задачи семестра: развитие творческого восприятия. Повышение композиционной пластической, колористической выразительности этюдов. Переход к фигуре: композиционное решение, анатомически грамотное изображение форм человеческого тела в их взаимосвязи, передача среды, пространства, условий освещенности.	153	
Тема 1. Тематический натюрморт в интерьере	Композиционное и колористическое решение холста. Компоновка натюрморта, его местоположение в пространстве, пропорции и характер предметов, соподчинение главного и второстепенного, средства линейной и воздушной перспективы, "лепка" формы предмета в пространстве средствами цвета и тона, материальность предметов, характер складок драпировки. Условия освещенности.	20	2,3

	Практические занятия: Тематический натюрморт в интерьере Натюрморт, достаточно сложный по подбору предметов, пластически связанных с интерьером. –Материал – масло, холст. Задача: композиционное и цветовое решение. Художественность исполнения.	20	
Тема 2. Этюд головы натурщицы.	Композиционное и колористическое решение холста. Конструктивно-анатомический анализ формы. Пластическое построение основных узлов фигуры, лепка формы основных масс фигуры цветом. Большие цветовые отношения и большая форма. Проработка головы и кистей рук, складок одежды.	16	2,3
	Практические занятия: Этюд одетой мужской полуфигуры –Материал – масло, холст. Задача: композиционное и колористическое решение. Примечание. Постановка должна обладать цветовой и пластической выразительностью, все ее элементы составлять органичное целое.	16	
Тема 3. Этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела в движении. Опорные моменты движения фигуры.	48	2,3
	Практические занятия: Этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме –Материал – масло, холст. Задача: композиционное и колористическое решение. Примечание. Постановка должна обладать цветовой и пластической выразительностью, все ее элементы составлять органичное целое.	48	
Тема 4. Этюд обнаженной женской или мужской фигуры в простом движении (контрольное задание)	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела в движении. Опорные моменты движения фигуры. Специфические особенности женской модели	46	3
	Практические занятия: Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении Контрольное задание. Движение фигуры простое (стоя), окружение лаконичное. –Материал – масло, холст. Задача: композиционное решение, передача форм со знанием анатомии, цветовое решение.	46	
8 семестр	Основные задачи семестра: Повышение композиционной пластической, колористической выразительности этюдов. Композиционное решение, анатомически грамотное изображение форм человеческого тела в их взаимосвязи, передача среды, пространства, условий освещенности.	110	
Тема 1. Этюд головы натурщика	Композиционное и колористическое решение холста. Передача пространства, создание воздушной среды. Линейно - конструктивный метод построения головы человека. Конструктивно-анатомический анализ формы.	18	2,3
	Практические занятия: Этюд головы натурщика. Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей. –Материал – масло, холст. Задача: композиционное и живописное решение фигуры в предложенной среде и пространстве.	18	
Тема 1. Этюд головы Натурщика (портрет)	Композиционное и колористическое решение холста. Передача пространства, создание воздушной среды. Линейно - конструктивный метод построения головы человека. Конструктивно-анатомический анализ формы	18	
	Практические занятия: Этюд головы натурщика. (портрет) Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство. –Материал – масло, холст. Задача: композиционное и живописное решение головы в предложенной среде и пространстве..	18	
Тема 2. Этюд обнаженной женской фигуры	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела. Специфические особенности женской модели	30	2,3
	Практические занятия: Этюд обнаженной женской фигуры Усложняется движение (сидя). Окружение должно способствовать выявлению тонкого колорита тела. –Материал – масло, холст. Задача: целостное композиционно-живописное решение с проработкой форм.	30	
Тема 3. Этюд одетой	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека.	40	3

фигуры с усложненными движениями в интерьере (контрольное задание)	Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела в движении. Опорные моменты движения фигуры. Специфические особенности мужской модели. Завершенность постановки		
	Практические занятия: Этюд обнаженной мужской фигуры с усложненным движением (контрольное задание) В постановке усложняется движение (сидя, лежа, разворот торса относительно таза и т. п.). –Материал – масло, холст. Задача: композиционное решение, передача движения, ракурса, цветовое решение, проработка форм	40	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных мастерских.

Оборудование учебной мастерской: мольберты, натюрмортные столики, подиумы, ширмы для природы, осветительное оборудование, табуреты, стулья, стеллажи для хранения студенческих работ.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Академическая живопись : для студентов очной и заочной форм обучения: учебно-методический комплекс КемГУКИ, 2014 // ЭБС «Книгафонд»
- Алексеев С. О цветах и красках. М., 1978.
- Аполлон. Терминологический словарь. М., Элис Лак. 1997
- Барышников А.П. Основы композиции. М., Учебный предмет 1951
- Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 1991
- Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство 1977
- Гильмугдинова О.А. Живопись на пленэре.-Методическое пособие для студентов художественных училищ.- Дурасов А. Учись писать маслом. М., 1991
- Звягин В.Композиция в живописи.-М:МГАХИ им.В.И.Сурикова,2015
- Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. М., 1959
- Коробейников В. Н. Академическая живопись: практикум. Кемеровский государственный институт культуры, 2017 // ЭБС «Книгафонд»
- Костин В.И. Среди художников. М., Советский художник, 1986
- Мастера искусства о композиции (в семи томах). М., 1965-1970.
- Могилевцев В.А. Основы живописи: Учеб. пособие. – СПб.: 4арт, 2012.
- Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, издательство Сканрус, 2008.
- Оствальд В. Цветоведение. М. – Л., Произдат, 1926
- Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов.- М:ВЛАДОС,2013
- Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., Интерпракс, 1994
- Рисунок, живопись и композиция. Хрестоматия. М., 1989
- Фаворский В.А. О рисунке и композиции. Фрунзе, 1966
- Фаворский В.А. Теория композиции. М.,1988
- Чеботкин В.А.Русская живописная школа: традиции и метод.Учебное пособие.Курс.-М:ЭЛИТ,2009
- Шаров В.С.Академическое обучение изобразительному искусству.-М:Эксмо, 2013
- Школа изобразительного искусства в 10 выпусках, Издание третье. М., Изобразительное искусство 1986, 1988, 1989.
- Шорохов Е. В. Основы композиции. М., Просвещение 1979

Дополнительные источники:

- Алнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс 1974
- Алпатов М. В. Композиция в живописи. М., Искусство 1940
- Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М.: Просвещение, 1977.
- Васютинский Н. А. Золотая пропорция. М., Молодая гвардия 1990
- Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.
- Герчук Ю.Я. Что такое орнамент?, М., Таларт, 1998
- Даниэль С.М. Картина классической эпохи. М., Искусство, 1986
- Дейнека А. А. Из моей рабочей практики. М., 1961.
- Дейнека А. А. Учитесь рисовать. М., Академия художеств 1961
- Живопись. Вопросы колорита. - М.: Просвещение, 1980.
- Кибрик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1998.
- Кибрик Е. А. К вопросу о композиции. М., 1954
- Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1986
- Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. М., Молодая гвардия, 1966
- Шевелев И.Ш., Марутаев М.А. Золотое сечение. М., Стройиздат,1990

Интернет-ресурсы:

- Russianculture.ru
- Mincult.ru
- www.klass.by/izo.html
- www.artlib.ru
- hudozhnikam.ru
- nsportal.ru
- ModernLib.Ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, в т. ч. контрольных постановок, и выполнения студентами индивидуальных заданий.

Работы студентов по рисунку, живописи и дизайн-проектированию просматриваются одновременно на просмотрных выставках текущего, промежуточного контроля.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
У1. Умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи У2. Умение использовать основные изобразительные техники и материалы У3. Умение наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности З1. Знание специфики выразительных средств различных видов изобразительного искусства З2. Знание разнообразных техник живописи и истории их развития, условий хранения произведений изобразительного искусства З3. Знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств З4. Знание методов ведения живописных работ З5. Знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя З6. роль и значение живописи в подготовке дизайнера	Текущий контроль: анализ выполнения практических заданий. Промежуточная аттестация: экзаменационный просмотр учебно-творческих работ по окончании каждого семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППСЗ (текущая и промежуточная аттестация) проводятся просмотрные выставки текущего, промежуточного контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

При составлении календарно-тематических планов можно вносить обоснованные изменения в содержание, последовательность изложения материала, распределение учебных часов по разделам, темам, не нарушая логики изложения и требований к уровню подготовки выпускников, определенных федеральным государственным образовательным стандартом.

Курс живописи в художественном училище направлен на всестороннее художественное развитие учащихся: на развитие художественного восприятия, на овладение теоретическими знаниями основ живописи и, прежде всего, на практическое овладение профессиональными навыками, художественными средствами изображения действительности.

Эти задачи отражают последовательную цепь взаимосвязанных заданий, усложняющихся от курса к курсу и осуществляемых на основе работы с натуры. Каждому курсу обучения соответствуют свои цели и задачи, которые должны быть ясно выражены в учебной постановке.

Метод обучения живописи базируется на всестороннем изучении природы. Решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы, тона, материальности. Во всех заданиях по живописи обязательно строгое соблюдение рисунка, являющегося органической частью реалистического произведения. В процессе обучения преподавателю нужно учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, бережно сохраняя и развивая положительные стороны его дарования. Основная работа над учебным этюдом проходит под руководством педагога, который внимательно следит за тем, чтобы студенты полностью использовали все отведенные программой часы работы над каждым заданием.

Перед выполнением каждого задания преподавателем определяется задача данной постановки. Законченность каждого задания определяется степенью решения поставленной задачи.

В процессе работы, кроме вступительных бесед и устных методических указаний, преподаватель может практически помочь студенту, внося исправления в его работу.

Метод обучения базируется на всестороннем изучении природы.

Обучение проводится на основе длительного штудирования природы в продолжительных этюдах и выполнения краткосрочных упражнений, преследующих определенные цели. Решающее значение имеет длительный этюд, обеспечивающий углубленное изучение действительности.

Студент обязан выполнить каждое задание, предусмотренное программой.

На уроках живописи преподаватель может использовать репродукции с произведений выдающихся мастеров реалистической школы и лучшие студенческие работы из методического фонда.

Основные рабочие материалы - бумага, холст, акварель, масло. Отдельные задания, не требующие сложной моделировки формы, по усмотрению преподавателя, могут выполняться в технике гуаши или темперы.

1 курс.

Обучение живописи на первом курсе начинается с определения степени подготовленности обучающихся.

Основная цель I курса – научить обучающихся брать цветовые отношения в сравнении, лепить форму цветом, передавать материальность предметов, последовательно вести этюд.

Знакомство с акварельной живописью в I семестре дает определенный комплекс профессиональных навыков. За время обучения студенты получают элементарные сведения по цветоведению: цвета основные и дополнительные, теплые и холодные, контрастные и сближенные, понятие о локальном цвете, о влиянии на него света, о роли тона в образовании формы и в передаче материальности предмета. Большое внимание уделяется акварельной технике, работа цветом без применения белил.

Со 2 семестра обучающиеся переходят к масляной живописи. Технология масляной живописи лучше всего познается на практике. Началу работы цветом предшествует композиционное решение и подготовительный рисунок. Целевая и методическая направленность каждой постановки должна быть точно выражена правильно подобранными предметами, объединенными живописно-пластическими и смысловыми связями.

2 курс.

На втором курсе студенты продолжают работать над натюрмортом, углубляя ранее полученные знания, ставятся новые задачи по передаче пространства, воздушной перспективы, усложненных условий среды и освещенности, лепке сложной формы. Осуществляется постепенный переход к изображению головы человека. Повышаются требования в вопросах формы, колорита, техники. Преподаватель постоянно следит за правильной методической последовательностью ведения этюда и грамотностью рисунка в живописи.

Завершают второй курс этюды головы натурщиков, решаемые обобщенно, без излишней детализации. Размер головы следует брать несколько меньше натуры, работу вести сначала от общего к частному, а затем уже от частного к общему.

3 курс.

Новый этап в обучении представляет живопись одетой и обнаженной полу-фигуры и фигуры, включающей в себя целый комплекс сложных задач: композиционное решение, анатомически грамотное изображение форм человеческого тела в их взаимосвязи, передачу пространства, среды и условий освещенности. Не менее важно овладение методом последовательного ведения этюда (набросок, рисунок, подмалевок, лепка формы, детализация, обобщение, завершение), а также совершенствование живописной техники, умелое использование разнообразной фактуры красочного слоя, повышение культуры письма.

Все эти задачи должны рассматриваться в неразрывной связи друг с другом, в постоянном взаимодействии, как необходимое условие полноценного изображения.

Первый этюд одетой полу-фигуры предполагает обобщенное решение. Постановку не следует очень усложнять. Силуэт фигуры должен быть ясно читаемым, движение – простым.

В «Тематическом натюрморте» намечаются подходы к образному решению постановки. В этюдах голов повышаются требования к точности и остроте характеристик модели.

4 курс.

На четвертом курсе происходит дальнейшее закрепление и углубление знаний, полученных студентами в течение всего срока обучения. Обучающиеся пишут итоговые постановки натюрморта, головы, одетой и обнаженной фигуры.

Задачи этюда головы на 4 курсе приближаются к задачам портрета.

Этюд одетой фигуры в интерьере и тематическая постановка одетой фигуры представляют возможности образного подхода в решении темы. Задачи этюдов обнаженной фигуры предполагают анатомически грамотное изображение фигуры в разнообразных условиях среды.

Обучающиеся должны показать не только определенный уровень профессиональной подготовленности, но и художественную культуру, эстетическую развитость, умение осознанно применять многообразные средства живописи в образных целях.

Кроме работы в мастерской, учащиеся самостоятельно выполняют домашние задания, которые педагог систематически контролирует и анализирует.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Живопись» в течение 1-8 семестров представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы. Самостоятельная работа выполняется студентом в учебных мастерских под руководством преподавателя.

Задания по живописи должны выполняться в следующей последовательности: набросок и этюд небольшого размера, компоновка изображения на бумаге или холсте, живописное решение постановки (локальный цвет, цветовые отношения, колорит, цветовая гармония, другие средства и закономерности живописи), разработка деталей, подчинение их целому.

При работе студент постоянно должен помнить о требованиях, которые предъявляются к процессу выполнения конкретного задания.

Большое значение имеют этюды. Они развивают наблюдательность, умение видеть различные явления окружающей действительности. Полезно также выполнять копирование с образцов реалистической школы живописи.

