

1. Цели и задачи изучения

1.1 Цель преподавания

Сформировать способности самостоятельно применять методы, приемы, академической живописи:

- для развития профессиональных компетенций;
- для развития творческих способностей;

1.2 Задачи изучения

Выработка у обучающихся курсов повышения квалификации художественно – эстетического видения в выборе и умении применить те или иные способы ведения работы в соответствии с художественно-творческими задачами, а также освоение теоретических основ техники и технологии живописи.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная учебная программа включена в перспективный план деятельности отдела дополнительного образования, как одной из важнейших в профессиональной переподготовке преподавателя художественного цикла.

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно- исследовательской работе.

Межпредметная связь.

Общий курс дисциплины «Живопись» имеет непосредственную связь с другими дисциплинами: рисунок, анатомия, история отечественного искусства и культуры, история зарубежного искусства которые способствуют формированию общекультурных и профессиональных компетенций творческой личности. Полученные знания на предметах теоретического развивают кругозор, образное мышление, эстетическое восприятие мира, приобщает студента к мировой культуре.

На занятиях студенты знакомятся с работами известных в истории искусств мастеров живописи (Матисс, Сарьян, Рембранд, Короваджо, Тропинин, Коро, Коровин, Крымов, Сезанн, Петров-Водкин, Суриков и т.д.), учатся их анализировать и понимать, приобщаясь к культуре, традициям и образам, сложившимся в классическом изобразительном искусстве.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения основной части программы «Живопись» обучающийся курсов повышения квалификации овладевает следующими компетенциями:

Компетенция	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	Знать: - методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы, используемые в рисунке и графических работах в условиях учебной практики Уметь: - выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и

	вспомогательных материалов Владеть: - навыками создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над графической композицией.
ОПК-1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	Знать: - основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме, художественные материалы, используемые в рисунке и графических композициях в условиях производственной практики, методику сбора подготовительного материала при работе над композицией, основы теории перспективы. Уметь: - применять знания законов композиции и перспективы в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения, уметь изложить в эскизах творческий замысел, заниматься научно-исследовательской деятельностью. Владеть: - навыками сбора натурального материала и создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над графической композицией.
ПСК-4: способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника	Знать: - основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме, методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы, используемые в изображении в условиях учебной и производственной практики Уметь: - применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения, уметь изложить в эскизах творческий замысел. Владеть: - навыками сбора натурального материала и создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над композицией.

В результате освоения практики обучающийся должен:

- **Знать:** основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на картинной

плоскости, методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы используемые в композиции, методику сбора подготовительного материала при работе над композицией, основы теории перспективы, пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры человека, теорию композиционного строя графического листа, закономерности построения серии графических листов;

- **Уметь:** применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания техники и технологии художественных и вспомогательных материалов, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения, уметь изложить в эскизах творческий замысел
- **Владеть:** навыками сбора натурального материала и создания эскизов при работе над композицией, навыками общения с аудиторией и ведения дискуссий на темы искусства

4. Объем практики и виды работы

№ п./п.	Раздел дисциплины	Лекции	Практ. занятия	Семинары	Сам. р	Всего часов
1.	Знакомство с выразительными средствами академической живописи.	2	22		12	36
2.	Подготовительный рисунок в живописи. Методика преподавания и практическое выполнение.		8		10	18
3.	Построение живописного натюрморта в декоративной технике.	2	6		10	18
4.	Итоговая аттестация	Выставка				
	ВСЕГО	4	36		32	72

5. Содержание и формы проведения дисциплины

№ п./п.	Раздел дисциплины	Содержание дисциплины	ФИО руководителя
1	Знакомство с выразительным и средствами академической живописи.	Методика поиска выразительных живописных решений и ведения работы от эскиза. Изучение понятия «тепло - холодность» Изучение понятия «материальность»; Методика поиска выразительных сочетаний фактур и материалов. <i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) натюрморт при дневном естественном	А.А.Клюев Г.Н. Костюкова

		освещении, б) натюрморт при искусственном теплом освещении, в) сочетание теплого и холодного света в натюрморте одновременно.	
2	Подготовительный рисунок в живописи. Методика преподавания и практическое выполнение.	Роль подготовительного рисунка в живописи. Конструирование изображения натюрморта (видеть конструкцию изображаемых форм), соблюдая пропорции, перспективу (линейную и воздушную), поиск композиционного решения холста(листа), через создание лёгких набросков. Технология и методика моделирования формы тональным пятном. Материальность живописном натюрморте.	А.С. Пляскина
3	Композиционное построение живописного натюрморта в декоративной технике.	Знакомство с основными понятиями декоративности в живописи на основе практического занятия в учебной мастерской. Вводный курс, включающий в себя методические приемы поэтапного ведение работы над произведением, с использованием электронной базы данных (работа над особенностями построения декоративной постановки, роль цвета, фактур, текстур, применяемого освещения-дневного и искусственного). Материалы, техники и применяемые технологии используемые в работе. Программа основана на учебно-методических разработках кафедры «Художественная керамика» СГИИ.	В.В. Резинкина
4.	Итоговая аттестация	Выставка-просмотр выполненных работ.	

6. Руководство и контроль

При проведении дисциплины «Живопись» наряду с традиционными образовательными технологиями: **информационная лекция** – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя) и **практические занятия** – посвященные освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму; Используются информационно-коммуникационные:

Лекции-визуализации – изложение содержания сопровождающееся презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов); и технологии проектного обучения: творческий проект учебно-познавательная деятельность обучающихся осуществляющаяся в рамках задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата. Контроль выполнения заданий по практике. Составление отчета руководителя.

7. Методические рекомендации по видам самостоятельной работы студента

№	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоёмкость (в академических часах)
<i>1-семестр</i>			
1.	Натюрморт из предметов различных по массам, фактуре. Гризайль.	Промоделировать форму предметов методом лессировки; Использовать светотеневой метод и ограниченную цветовую палитру;	10
2.	Наброски и зарисовки	Самостоятельное выполнение набросков и зарисовок окружающих бытовых предметов. Грамотная компоновка в листе. Конструктивное пространственное рисование, владение знаниями линейной перспективы. Владение изобразительными средствами в рисунке: линия, штрих, пятно. Внимательное изучение натуры, быстрая скорость воспроизведения натуры, постановка художественного глазомера и твердости руки.	8
3	Доработка заданий	Самостоятельная доработка заданий, выполняемых в классе.	8

Вопросы для самоконтроля

1. Ахроматические и хроматические цвета.
2. Влияние цветового окружения на цвет поверхности предмета.
3. Роль контрастов в живописном этюде.
4. При помощи каких светотеневых и цветовых градаций можно выразить объём, материальность формы, фактуру предметов.
5. Особенности работы в технике гризайль.
6. Понятие о тоне в живописи.
7. Значение форэскиза в живописи.
8. Применение законов и правил воздушной перспективы при решении живописных задач.
9. Роль мазка в живописи.
10. Материалы, оборудование и инструменты для работы акварельными красками.
11. Материалы, оборудование и инструменты для работы гуашью.
12. Влияние освещения на форму и цвет предмета в пространстве.
13. Роль рисунка в живописи.
14. Роль композиции в живописном произведении.
15. Виды и жанры станковой живописи.
16. Выразительные средства живописи.
17. Технические особенности работы акварельными красками.
18. Технические особенности работы гуашью.

8. Компетентностно-ориентированные оценочные средства знаний

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, учебных постановок.

Итоговая аттестация представляет собой просмотр всех выполненных работ. К просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ обучаемых следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач курса повышения квалификации

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

9.1 Основная

1. Киплик Д.И. Техника живописи.- М.: В.Шевчук, 2008.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – 592 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/102379/#1.
3. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2014.
4. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92657>
5. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для вузов. - М. : Архитектура-С, 2015.
6. Штаничева, Н.С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. - М. : Академ*Проект, 2009.

9.2. Дополнительная литература

1. Акварель. Пастель [Электронный ресурс]: [цв. репродукции произведений искусства]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006.
2. Акварельный портрет: Русская живопись : альбом / авт. текста Е. Милюгина. - М. : Белый город : Воскресный день, 2013.
3. Живопись : учебное пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010.
4. Визер В.В. Система цвета в живописи: учебное пособие. – СПб., 2004.
5. Все о технике: Живопись акварелью : незаменимый справочник для художников / пер. С. Загорская [и др.]. - М. : Арт-Родник, 1998.
6. Графические произведения старых и современных мастеров: Рисунок. Акварель. Гуашь. Темпера. Пастель : каталог выставки / Творческий союз

художников России. - М. : Изд. ТСХ России, 2005.

7. Дернер, Макс. Художественные материалы и их применение в живописи. В 3 т. Т.1. Грунты. Пигменты. Связующие. Масляная живопись. - СПб. : Симпозиум, 2017.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для практических занятий по освоению дисциплины «Живопись» укомплектована: подиумы -2 шт., мольберты малые - 10 шт., планшеты 20 шт., осветительные приборы 2 шт., шкаф для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Библиотечный фонд укомплектованный печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине «Живопись» и возможность индивидуального доступа к ЭБС.

Аудитория с аудио-видео аппаратурой.