

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 2016 г.

Живопись 1

Программа учебной дисциплины
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма

«06» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой _____ 2016 г.

(подпись)

(зав. кафедрой)

(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «04» 04 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета _____ «04» 04 2016 г.

(подпись)

(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

«29» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Копеева Галина Валентиновна, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Познакомить с основами цветоведения и колористики, с основными положениями науки о цвете и путями их практического использования; научить будущих специалистов академической живописи, использованию различных живописных техник, композиций вариативной степени сложности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Живопись 1» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Живопись 1» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы композиции», «Перспектива», «Рисунок 1», «Скульптура и пластическая анатомия», «Цветоведение и колористика», «Экономика образования».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методика обучения изобразительному искусству», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Живопись 2», «Инновационные педагогические технологии», «Искусство графики в школе», «Искусство декоративных росписей», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей», «Перспектива», «Пластическое моделирование», «Практикум по графике», «Практикум по живописи», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Скульптура», «Скульптура и пластическая анатомия», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Техника графики», «Цветоведение и колористика», «Экономика образования», «Эмаль», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);

– владением профессиональными знаниями, умениями и навыками создания художественно-эстетического образа на основе изобразительного искусства – композиции, рисунка, живописи, скульптуры и пластической анатомии (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- технические приемы передачи цвето-тональных отношений в натюрморте;
- технические приемы передачи цвето-тональных отношений при выполнении этюда пейзажной композиции;
- технические приемы передачи тепло-холодных отношений в живописи;
- методы академической живописи, основы цветоведения и колористики;

уметь

- выполнять этюд натюрморта из контрастных предметов и драпировок;
- передавать в пейзаже контрастные цвето-тональные отношения;
- выполнять краткосрочные этюды постановки 1) теплый свет –холодные тени; 2) холодный свет – теплые тени;
- создавать средствами живописи с использованием различных техник живописные композиции различной степени сложности;

владеть

- умениями передавать светлотные отношения в живописи;
- умениями передавать нюансные цвето-тональные отношения, цветовую гармонию;
- умениями выполнять в натюрморт в ограниченной цветовой гамме «Земляная палитра»;
- техническими приемами работы различными художественными материалами.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	224	36 / 54 / 54 / 80			
В том числе:					
Лекции (Л)	–	– / – / – / –			
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / –			
Лабораторные работы (ЛР)	224	36 / 54 / 54 / 80			
Самостоятельная работа	109	18 / 18 / 9 / 64			
Контроль	171	36 / 54 / 81 / –			
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЭК / ЭК / ЗЧО			
Общая трудоемкость	часы	90 / 126 / 144 / 144			
	зачётные единицы	14	2.5 / 3.5 / 4 / 4		

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Выполнение натюрморта	Краткосрочные этюды несложного натюрморта. Тематический натюрморт на основе эскизов. Светлотные отношения в живописи Натюрморт (грисайль). Контрастные цвето-тональные отношения.
2	Создание пейзажной композиции на основе пленэрных этюдов	Цвето-тональные отношения. Пейзажная композиция
3	Колорит	Этюды натюрморта. Тепло-холодные отношения в живописи
4	Тематический натюрморт	Натюрморт с атрибутами искусства

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Выполнение натюрморта	–	–	36	18	54

2	Создание пейзажной композиции на основе пленэрных этюдов	—	—	54	18	72
3	Колорит	—	—	54	9	63
4	Тематический натюрморт	—	—	80	64	144

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36320>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Березина Ю.Ю., Князева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 131 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44600>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2012.— 220 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369>.— ЭБС «IPRbooks»..

5. Бесчастнов Н. П. Живопись : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / авт.: Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор [и др.]. - М. : Владос, 2003. - 223, [1] с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - Рекомендовано МО РФ.

6.2. Дополнительная литература

1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55753>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2012.— 220 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2017.— 225 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Живопись : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2004. - 223 с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1; 1 экз. : 82-54..

5. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа [Текст] / В.В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с. : ил..

6. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы искусства изображения [Текст] / Визер В. В. - СПб. : Питер, 2006. - 186 с. : ил..

7. Дейнека, А. А. Учитесь рисовать [Текст] : беседы с изучающими рисование / А. А. Дейнека. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 222,[2] с. : ил..

8. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27462>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/366.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).
2. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Живопись 1» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория с мультимедийным комплексом.
2. Наборы раздаточного материала, плакатов, наглядных пособий, репродукции и оригиналы работ выполненных в различных живописных техниках.
3. Специализированные учебные мастерские, укомплектованные мольбертами, стульями, подиумами, софитами, обогревателями.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Живопись 1» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Живопись 1» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.