

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« 22 » ноября 2016 г.

Академическая живопись

Программа учебной дисциплины
Направление 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»
Специальность «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 18 » ноября 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 18 » ноября 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 22 » ноября 2016 г., протокол № 6

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 22 » ноября 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 6

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:

Насуленко Галина Александровна, доцент кафедры живописи, графики и графического
дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1159) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (специальность
«Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
(от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Является обучение студентов основам академической живописи, владеющих методом реалистического изображения жизни, высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является профессиональная творческая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Академическая живопись» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академический рисунок», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Монументальное искусство», «Основы композиции и перспективы», «Скульптура», «Акриловая живопись», «Декоративно-станковая живопись», «Техника станковой живописи», «Формально-образная композиция», прохождения практик «Копийная практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «Монументальное искусство», «Основы композиции и перспективы», «Скульптура», «Акварельная живопись», «Акриловая живопись», «Декоративно-станковая живопись», «Техника станковой живописи», «Технология создания произведений современного искусства», «Формально-образная композиция», прохождения практик «Копийная практика», «Преддипломная практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью и готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-2);
- способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей (ОПК-6);
- способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении (ОПК-7);
- способностью и готовностью проводить экспертизу произведений художественного творчества, анализировать объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества (ОПК-15);
- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного

искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов (ПК-1);

– способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ПК-2);

– способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основы композиционного построения учебной работы (этюда); законы цветовых отношений; закономерности построения колористического решения; основы воздушной и линейной перспективы; основы пластической анатомии человека и животного; художественные свойства изобразительных средств; художественные материалы, техники и технологии, применяемые в живописи; эстетические особенности современной живописи; основные правила безопасности профессиональной деятельности;

уметь

– строить цветом объёмы изображаемых предметов; передавать пространство среды; писать этюд с натуры; композиционно организовывать изображение;

владеть

– изобразительными средствами живописи; технологией работы на холсте, картоне, бумаге и т.д.; основными принципами гармонизации цветовых отношений; профессиональными навыками последовательно вести работу.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Аудиторные занятия (всего)	1822	180 / 252 / 198 / 126 / 224 / 198 / 154 / 98 / 112 / 112 / 168
В том числе:		
Лекции (Л)	158	18 / 18 / 18 / – / 16 / 18 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	1664	162 / 234 / 180 / 126 / 208 / 180 / 140 / 84 / 98 / 98 / 154
Самостоятельная работа	736	54 / 72 / 72 / 54 / 136 / 54 / 80 / 46 / 52 / 32 / 84
Контроль	358	54 / 36 / 54 / – / – / 36 / 54 / – / 52 / 36 / 36
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЭК / ЭК / ЗЧО / ЗЧО / ЭК / ЭК / ЗЧ / ЭК,

		ЗЧО / ЭК / ЭК
Общая трудоемкость часы зачётные единицы	2916	288 / 360 / 324 / 180 / 360 / 288 / 288 / 144 / 216 / 180 / 288
	81	8 / 10 / 9 / 5 / 10 / 8 / 8 / 4 / 6 / 5 / 8

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт	1. Этюд натюрморта полной палитрой с реалистической трактовкой; 2. Этюд натюрморта из предметов четких и ясных по форме (гризайль); 3. Этюд натюрморта из бытовых предметов контрастных по цвету; 4. Этюд более сложного натюрморта из предметов, различных по материальности и форме; 5. Этюд натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой; 6. Этюд натюрморта из предметов сближенных по цвету (в холодной или тёплой гамме); 7. Этюд натюрморта из крупных предметов быта в интерьере; 8. Этюд сложного тематического натюрморта;
2	Живая голова. Фигура человека	1. Этюд головы натурщика (гризайль); 2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне; 3. Два этюда головы натурщиков в различных условиях освещенности (на одном холсте); 4. Этюд головы натурщика на фоне антуража; 5. Этюд головы натурщика в головном уборе; 6. Этюд головы с плечевым поясом на нейтральном фоне; 7. Этюд головы с плечевым поясом в антураже; 8. Этюд одетой фигуры натурщика на нейтральном фоне; 9. Этюд одетой фигуры натурщика на активном по цвету фоне; 10. Этюд одетой фигуры натурщика в спокойной позе; 11. Этюд сидящей одетой фигуры с антуражем; 12. Этюд сидящей одетой фигуры в интерьере;

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Натюрморт	79	—	416	368	863
2	Живая голова. Фигура человека	79	—	1248	368	1695

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2001. - 223, [1] с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1; 8 экз. : 96-00..

2. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2003. - 223, [1] с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1;

34 экз. : 72-00..

3. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобраз. искусство" / В. С. Бадаев. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 32 с. : ил. ; 22х29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 5-691-01220-7; 10 экз. : 54-58..

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. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобраз. искусство" / В. С. Бадаев. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 32 с. : ил. ; 22х29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 978-5-691-01220-4; 35 экз. : 204-05..

6. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с. : 16 л. ил. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01470-3; 5 экз. : 300-08..

7. Бесчастнов, Н. П. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор ; Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-691-00475-9.

6.2. Дополнительная литература

1. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 050602 (030800) - изобраз. искусство / Ю. П. Шашков. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 126, [1] с. : 8 л. ил. - (Учебное пособие для вузов) (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1169-4; 34 экз. : 138-00..

2. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669.html>.— 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://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Академическая живопись» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованных мольбертами,

стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.

3. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.

4. Оборудование: мольберты, геометрические фигуры из металла, геометрические фигуры из гипса, скелет человека - 2шт, гипсовые головы человека - 6 шт., гипсовые части тела человека 10 наименований 20 шт., драпировки, из тканей.

5. Рабочие материалы: Бумага на планшетах, кисти, палитра.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, аттестации с оценкой, зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

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 «Академическая живопись» 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.

