

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
« 20 » 2016 г.

Академическая живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 13 » ноября 2016 г., протокол № 2

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 13 » 10 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 18 » октября 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 18 » 10 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 дисциплины «Академическая живопись» соответствует требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»),
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.

Для освоения дисциплины «Академическая живопись» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Цветоведение и колористика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Декоративная живопись».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2).

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
		3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	108	36 / 72
В том числе:		
Лекции (Л)	36	18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	72	18 / 54
Самостоятельная работа	72	36 / 36

Контроль	36	– / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	216
	зачётные единицы	6
		72 / 144
		2 / 4

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	18	–	18	36	72
2	Живая голова. Фигура человека	18	–	54	36	108

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная 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 / Ф. М. Щукин ; Ф. М. Щукин. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 35 с.

3. Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М. : Сварог и К, 2000. - 502,[2] с. : ил. - ISBN 5-93070-014-1. - ISBN 1 экз. : 87-00.

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

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Академическая живопись» заключается в выполнении домашних заданий по темам, изучаемым в аудитории , параллельно с аудиторными.

Студент самостоятельно ставит натюрморт или натуру, самостоятельно выбирает материалы и технику живописи, но обязательно при выборе живописных средств советуется с преподавателем.

1. Подготовка к работе.

Учебные задания по живописи в зависимости от темы выполняются различными материалами: акварелью, гуашью, маслом.

Материалы и инструменты.

Бумага. Для акварели используется специальная акварельная бумага или другая с хорошо выраженной шероховатостью. Бумага глянцевая и мелованная непригодна.

Требования к бумаге для гуаши мене жесткие, но желательна хорошая проклеенность лицевой стороны.

Холст или картон. В масляной живописи применяются только загрунтованные материалы. Для учебных работ достаточно клеевого грунта на основе желатина и сухих белил, в отдельных случаях можно использовать в качестве грунта вододисперсионные белила без добавок.

Кисти. Для акварели и гуаши предназначены колонковые или беличьи кисти (круглые или плоские), размеры которых определены номером: от 1 до 24. Чем больше номер, тем больше кисть. Для масла изготавливаются щетинные плоские кисти с такими же номерами. В любом виде живописи применяемые кисти должны хорошо удерживать краску и позволять мазку хорошо ложиться на холст.

Краски. Акварель и гуашь должны быть тонкотертными, акварель обязательно с медовым наполнителем. Сухая (школьная) акварель для профессиональной живописи не применяется. Масляные краски могут быть в наборе или отдельными тюбиками, только следует иметь ввиду, что краски типа эскизных грубее художественных.

Разбавители. Для акварели и гуаши разбавителем является обычная вода. В масляной живописи применяются три вида разбавителей: льняное масло, копаловый лак, скипидар. Масла, лаки и скипидары могут быть различными и с разными названиями (например «Пинен»), главное, чтобы разбавитель реагировал с краской. Надо иметь ввиду, что масло сохнет очень медленно, лаки схватываются быстрее, скипидар обладает наибольшей скоростью высыхания.

Перед работой акварелью или гуашью лучше бумагу натянуть на планшет, холст под масло туго натянуть на подрамник.

2. Процесс работы.

Самостоятельное выполнение этюда требует внимательного отношения к натурной постановке. Важно изображаемые предметы и драпировки подобрать согласованными по цвету, чтобы на этюде легче получалась колористическая гармония. Если для постановки задуманных цветов не удастся найти, студент вправе изменить цвет в русле колорита.

Для достижения художественной выразительности можно изменять расположение и размер предметов в натюрморте, если это не нарушает реалистического восприятия.

В процессе работы обязательными являются консультации с педагогом.

3. Работа с литературой и наглядными пособиями.

Живопись-это, прежде всего наблюдение цветовых отношений в природе и передача их на этюде. Литература является хорошим подспорьем в самостоятельной работе, однако следует заметить, что в репродукциях невозможно передать истинные цвета картины, поэтому студенту совершенно необходимо посещать музеи и профессиональные художественные выставки, чтобы видеть живопись в подлиннике.

Альбомы и наглядные пособия должны быть достаточно высокого уровня, с высококачественной печатью и цветопередачей. Для сравнения постарайтесь найти один и тот же сюжет в разных изданиях, это сравнение тоже очень полезно для понимания сути цветовых отношений.

4. Контроль за самостоятельной работой студента.

Текущий контроль осуществляется в процессе консультаций. Семестровый контроль проводится во время кафедральных просмотров, куда студент обязан представить весь цикл самостоятельных работ.

Литература.

1. Вибер Ж. «Живопись и её средства» М., 2000 г.

2. Зайцев А.С. «Наука о цвете живописи» М., 1986 г.

3. Беда Г.В. «Живопись и её изобразительные средства» М., 1977 г.

4. Волков Н.Н. «Цвет в живописи» М., 1965 г.
5. Ревякин П.П. «Техника акварельной живописи» М., Госстройиздат, 1959 г.
6. Смирнов Г.Б. «Живопись» М., 1975 г.
7. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита» М., 1980 г.

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.

