

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

«01 » марта 2021 г.

Живопись

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 Графика

специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)"

очная форма обучения

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 26 » января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 26 » января 2021 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «
16» февраля 2021 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 16 » февраля 2021 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01» марта 2021г. , протокол № 5

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:

Филимонова Анна Викторовна , к.п.н., профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа дисциплины «Живопись» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)»» (утверждён приказ Министерства образования и науки РФ от "13" августа 2020 г. N 1013) и базовому учебному плану по направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)»» (специальность «специалитет »), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Обучение студентов основам академической живописи, владеющих методом реалистического изображения жизни, высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством. Является обучение студентов основам академической живописи, владеющих методом реалистического изображения жизни, высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством. ЗНАТЬ: методы анализа, сбора явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства УМЕТЬ: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, анализа явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владеет навыками креативности композиционного мышления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Живопись» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Живопись» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общий курс композиции», «Перспектива», «Рисунок», прохождения практики «Ознакомительная практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Общий курс композиции», «Перспектива», «Рисунок», прохождения практики «Ознакомительная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основы композиционного построения учебной работы (этюда);
– закономерности построения колористического решения;
– 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;

– 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;
– 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)	572	64 / 36 / 54 / 72 / 32 / 54 / 36 / 48 / 48 / 48 / 80
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -
Практические занятия (ПЗ)	556	48 / 36 / 54 / 72 / 32 / 54 / 36 / 48 / 48 / 48 / 80
Лабораторные работы (ЛР)	–	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / -
Самостоятельная работа	490	8 / 36 / 90 / 72 / 40 / 54 / 54 / 6 / 42 / 42 / 46
Контроль	90	- / - / - / - / - / - / - / 18 / 18 / 18 / 18 / 18
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЗЧО / ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ / ЗЧО / ЭК / ЭК / ЭК / ЭК / ЭК
Общая трудоёмкость часы зачётные единицы	1152	72 / 72 / 144 / 144 / 72 / 108 / 108 / 72 / 108 / 108 / 144
	32	2 / 2 / 4 / 4 / 2 / 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт	1.Этюд натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой. 2.Этюд натюрморта из предметов сближенных по цвету (в холодной или тёплой гамме. 3.Этюд натюрморта из крупных предметов быта в интерьере. 4.Этюд сложного тематического натюрморта.
2	Натюрморт в интерьере. Угол интерьера.	???
3	Портрет натурщика	???

4	Портрет натурщика с плечевым поясом	???
5	Композиционный портрет с образной характеристикой	???
6	Этюд полуфигуры натурщика	???
7	Одетая полуфигура натурщика в антураже	???
8	Этюд обнаженной полуфигуры натурщика.	???
9	Композиционный портрет полуфигуры с образной характеристикой	1.Одетая полуфигура натурщика на нейтральном фоне (портрет с руками). 2. Этюд кистей рук. 3. Этюд одетой полуфигуры на активном по цвету фоне. 4. Одетая полуфигура натурщика в национальном костюме. 5. Одетая полуфигура натурщика в театральном костюме. 6. Этюд одетой полуфигуры в антураже. 7. Обнаженная полуфигура на нейтральном фоне. 8. Обнаженная полуфигура на фоне антуража. 9. Композиционный портрет полуфигуры с образной характеристикой.
10	Этюд обнаженной фигуры натурщика. (11 семестр) Одетая фигура натурщика в антураже	1) Этюд одетой фигуры натурщика на нейтральном фоне .2) Этюд одетой фигуры натурщика на активном по цвету фоне. 3) Этюд одетой фигуры натурщика в спокойной позе. 4) Этюд сидящей одетой фигуры с антуражем. 5) Этюд сидящей одетой фигуры в интерьере. 6) Этюд фигуры натурщика в постановочном костюме. 7)Этюд одетой фигуры (тематическая постановка). 8) Обнажённая фигура на нейтральном фоне. 9) Обнаженная фигура на активном по цвету фоне. 10) Обнаженная фигура в антураже. 11)Обнаженная фигура в ракурсе. 12) Двухфигурная композиционная постановка с антуражем. 13) Двухфигурная тематическая постановка в творческой интерпретации.

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	1	55	–	49	105
2	Натюрморт в интерьере. Угол интерьера.	1	55	–	49	105
3	Портрет натурщика	1	55	–	49	105
4	Портрет натурщика с плечевым поясом	1	55	–	49	105
5	Композиционный портрет с образной характеристикой	2	56	–	49	107
6	Этюд полуфигуры натурщика	2	56	–	49	107
7	Одетая полуфигура натурщика в антураже	2	56	–	49	107
8	Этюд обнаженной полуфигуры натурщика.	2	56	–	49	107

9	Композиционный портрет полуфигуры с образной характеристикой	2	56	–	49	107
10	Этюд обнаженной фигуры натурщика. (11 семестр) Одета фигура натурщика в антураже	2	56	–	49	107

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 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»..

2. 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..

3. 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..

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. 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.

6.2. Дополнительная литература

1. 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. ; 22x29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 5-691-01220-7; 10 экз. : 54-58..

2. Дейнека, А. А. Учись рисовать [Текст] : беседы с изучающими рисование / А. А. Дейнека. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 222, [2] с. : ил. - ISBN 5-9647-0063-2; 5 экз. : 175-00..

3. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Н. И. Прокофьев. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 158 с. : ил., 15 л. цв. вкл. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01834-3 : 275-00..

4. Смекалов И.В. Этюд фигуры натурщика в интерьере [Электронный ресурс]/ Смекалов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21701.html>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

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 «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. Рабочие материалы: бумага на планшете, краска.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Живопись» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, зачета, экзамена.

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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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» 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.