

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной работе, доцент
 _____ Н.И. Севрюгина
 17 апреля 2023 г.

Б1.О.05.04
МОДУЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Академическая живопись
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра рекламы и дизайна**

Учебный план 54.03.01 Дизайн

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **13 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 468

в том числе:

аудиторные занятия 222

самостоятельная работа 173,2

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 69,4

Виды контроля в семестрах:

экзамены 6, 8

зачеты 3, 4, 5, 7

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		4 (2.2)		5 (3.1)		6 (3.2)		7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	Неделя		15 5/6		16 1/6		15 5/6		16 1/6		15 5/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП										
Лабораторные	48	48	48	48	32	32	32	32	32	32	30	30	222	222
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)							0,3	0,3			0,3	0,3	0,6	0,6
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	0,2			0,8	0,8
Консультации перед экзаменом							1	1			1	1	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	28	28
Итого ауд.	48	48	48	48	32	32	32	32	32	32	30	30	222	222
Контактная работа	48,2	48,2	48,2	48,2	32,2	32,2	33,3	33,3	32,2	32,2	31,3	31,3	225,4	225,4
Сам. работа	23,8	26	23,8		39,8		4		39,8		42		173,2	26
Часы на контроль							34,7	34,7			34,7	34,7	69,4	69,4
Итого	72	74,2	72	48,2	72	32,2	72	68	72	32,2	108	66	468	320,8

Программу составил(и): к.к., Моргун О.М.

Рецензент(ы): *Генеральный директор ООО «Галерея поддержки и развития изобразительного искусства «Арт-Союз», Е. В. Калашиникова; доцент, Председатель регионального отделения ООО «Ассоциации искусствоведов» по Краснодарскому краю.*

Заведующий кафедрой Декоративно - прикладного искусства и дизайна, художественно - графического факультета КубГУ кандидат искусствоведения, А.Е. Филиппов

Рабочая программа дисциплины

Академическая живопись

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456)

составлена на основании учебного плана:

54.03.01 Дизайн

утвержденного учёным советом вуза от 17.04.2023 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра рекламы и дизайна

Протокол от 14.03. 2023 г. № 8

Зав. кафедрой Малиш Марьяна Адамовна

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол № 9 от 17 апреля 2023 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Задачи:						
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
Цикл (раздел) ОП:		Б1.О.05				
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:					
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения						
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Практ. подг.
	Раздел 1. 3семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи					
1.1	Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. /Ср/	3	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
1.2	Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. /Ср/	3	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
1.3	Подготовка к зачету /КА/	3	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
1.4	Тема 2. Изобразить натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов. /Лаб/	3	2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
1.5	Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметы с фоновыми драпировками. /Лаб/	3	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
1.6	Итоговая учебно – творческая работа: выполнить композиционную творческую работу тематического натюрморта с обрубочной гипсовой головой человека. /Лаб/	6	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	

1.7	Портрет головы человека. Освещение боковое. Большая форма головы. В холодном колорите. /Лаб/	3	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
1.8	. Проведение аттестационного просмотра. Экзамен. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КАЭ/	6	0,3	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
1.9	консультация /Консл/	6	1	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 2. 3семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различных видов живописи					
2.1	1 Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно. /Лаб/	3	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2
2.2	Изобразить натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов. /Лаб/	3	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
2.3	Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цвето - тонового решения всей цветовой композиции натюрморта. /Ср/	3	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 3. 4семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различных видов живописи.					
3.1	Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «гризайль». /Лаб/	4	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2

3.2	Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении. /Лаб/	4	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
3.3	. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству. /Лаб/	4	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
3.4	Составить несложный натюрморт из 2-3 предметов домашнего обихода, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цветовому оттенку, и выполнить этюд этого натюрморта. /Лаб/	4	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4
3.5	Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КА/	4	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 4. 5 семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различных видов живописи.					
4.1	Коллаж из цветной бумаги. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «декоративная живопись». Повторить репродукцию известного художника в коллаже из цветной бумаги. /Лаб/	5	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.2	Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметов с фоновыми драпировками. /Лаб/	5	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
4.3	Изобразить сложный натюрморт из нескольких предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов. /Лаб/	5	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4

4.4	Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КА/	5	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 5. 6 семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.					
5.1	Этюд – натюрморт – из 5 предметов «Белое на белом». Очень светлый натюрморт, состоящий светлых, разбеленных предметов быта на светлых драпировках. Предметы разные по фактуре и форме. Черный акцент или очень темный по тону и цвету должен быть в маленьком количестве, т.к. среда всего натюрморта очень светлая. Если акцент будет крупный по размеру, то тогда он по количественной своей массе «вылетит» из плоскости листа формата. /Лаб/	6	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4
5.2	Копия с работы (натюрморт) – худ. Евсей Моисеенко, Куприн, Машков, Сезанн (на выбор студента) 1шт. /Лаб/	6	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 6. 7 семестр завершающим этапом изучение объектов интерьерного пространства, строения ландшафтных и экстерьерных объектов. Студенты должны уметь грамотно выстраивать различные формальные живописные композиции.					
6.1	Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «грисайль». /Лаб/	7	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.2	Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном. Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону. /Лаб/	7	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3		4

6.3	Формальные решения композиции «Натюрморт с «Лучником». Черно-белая графика. На больших форматах решить композицию с фигурой гипсовой в натюрморте. Изучение большой темы живописи – живой модели. Решить проблемы цветового взаимоотношения формы фигуры человека и окружающей среды. Многопредметная постановка с гипсовой фигурой человека составлена с применением драпировок родственно-контрастных, родственных отношений. Так как гипс имеет белый цвет, драпировки должны всегда быть плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипс. Образующаяся силуэтность, способствует появлению целостности форм в этюде. «Лучник» повернут в фас (вид спереди). Светлое окружение средового пространства. Большие цветовые соотношения без изменений проработки деталей. /Лаб/	7	12	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
6.4	Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КА/	7	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
	Раздел 7. 8 семестр завершающим этапом изучение объектов интерьерного пространства, строения ландшафтных и экстерьерных объектов. Студенты должны уметь грамотно выстраивать различные формальные живописные композиции.					

7.1	«Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этуд натюрморта с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этуд головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное. /Лаб/	8	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4
7.2	«Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этуд натюрморта с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этуд головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в холодном колорите. Освещение дневное. /Лаб/	8	20	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
7.3	. Проведение аттестационного просмотра. Экзамен. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КАЭ/	8	0,3	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	
7.4	консультация /Консл/	8	1	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Требования к оформлению контрольной работы:

Готовая контрольная работа оформляется с условием, что она будет зафиксирована к паспорту нейтрального цвета и тона, подходящего к самой работе. Паспорту должно составлять сверху и с боковых расстояний каждой стороны из плотной бумаги не более 2 см. Снизу паспорту не должно превышать 3-4 см от края работы. Паспорту из цветной бумаги нейтрального цвета и тона необходимо прикрепить снизу с тыльной стороны работы, отступив от края листа к центру на 5 мм. Фиксация паспорту необходимо произвести на бумажный скотч средней клейкости. Двухсторонний скотч и клей ПВА, клей «Момент» не применять. Работу не скручивать в рулон, а держать до просмотра в расправленном виде в папке.

Контрольная работа по дисциплине «Академической живописи» выполняется в аудитории

Темы: контрольных работ по дисциплине «Академическая живопись»:

1. Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «грязайль». Цель задания. Научиться писать в технике «грязайль» интерьерное пространство общественного назначения (учебная аудитория). Задача. Необходимо сохранить пропорции предметов и их объема в интерьере, создать свою гармоничную композицию интерьерного пространства общественного назначения. Обратит внимание на передачу разных планов в изображении интерьера. Необходимо передать тоновое единство и гармонию. Проследить за освещением в интерьерном пространстве. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материалы для работы могут быть: бумага для акварели, карандаш, акварель, кисть - белка.
2. Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цветотонного решения всей цветовой композиции натюрморта. Размер: формат листа-55x 75 см. Материал: гуашь, темпера, акрил (по желанию студента).
3. Написать этюд головы натурщика при дневном солнечном освещении. Цель. Развить умение передавать в этюде эмоционально - образную характеристику природы. Задачи. Передать особенности цветовых отношений природы, обусловленных ярким солнечным освещением. Обратит внимание на цвет и тональность теней, сохранить прозрачность красочного слоя в тенях. Формат А-2. Материал: карандаш графический: В, В2, В3, В4, Бумага, гуашь, темпера, акрил, акварель.
4. Выполнить этюд головы человека, используя ограниченную палитру красок. Задачи: научиться приему передачи цветовых характеристик природы в пределах заданного диапазона. Извлечь из узкого диапазона земляных красок максимум цветовых оттенков природы. Материалы: бумага формата: А- 2, темпера, гуашь, акрил. Гуашь железосодержащие: охра светлая, охра золотистая, сиена натуральная, марс коричневый, умбра жженная, охра красная, английская красная, умбра натуральная, кость жженная, глубоко- черная, белила титановые или цинковые. Время работы: 4 часа».

Требования к оформлению контрольной работы:

Готовая контрольная работа оформляется с условием, что она будет зафиксирована к паспорту нейтрального цвета и тона, подходящего к самой работе. Паспорту должно составлять сверху и с боковых расстояний каждой стороны из плотной бумаги не более 2 см. Снизу паспорту не должно превышать 3-4 см от края работы. Паспорту из цветной бумаги нейтрального цвета и тона необходимо прикрепить снизу с тыльной стороны работы, отступив от края листа к центру на 5 мм. Фиксация паспорту необходимо произвести на бумажный скотч средней клейкости. Двухсторонний скотч и клей ПВА, клей «Момент» не применять. Работу не скручивать в рулон, а держать до просмотра в расправленном виде в папке.

Контрольная работа по дисциплине «Академической живописи» выполняется в аудитории

Темы: контрольных работ по дисциплине «Академическая живопись»:

1. Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «грязайль». Цель задания. Научиться писать в технике «грязайль» интерьерное пространство общественного назначения (учебная аудитория). Задача. Необходимо сохранить пропорции предметов и их объема в интерьере, создать свою гармоничную композицию интерьерного пространства общественного назначения. Обратит внимание на передачу разных планов в изображении интерьера. Необходимо передать тоновое единство и гармонию. Проследить за освещением в интерьерном пространстве. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материалы для работы могут быть: бумага для акварели, карандаш, акварель, кисть - белка.
2. Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цветотонного решения всей цветовой композиции натюрморта. Размер: формат листа-55x 75 см. Материал: гуашь, темпера, акрил (по желанию студента).
3. Написать этюд головы натурщика при дневном солнечном освещении. Цель. Развить умение передавать в этюде эмоционально - образную характеристику природы. Задачи. Передать особенности цветовых отношений природы, обусловленных ярким солнечным освещением. Обратит внимание на цвет и тональность теней, сохранить прозрачность красочного слоя в тенях. Формат А-2. Материал: карандаш графический: В, В2, В3, В4, Бумага, гуашь, темпера, акрил, акварель.
4. Выполнить этюд головы человека, используя ограниченную палитру красок. Задачи: научиться приему передачи цветовых характеристик природы в пределах заданного диапазона. Извлечь из узкого диапазона земляных красок максимум цветовых оттенков природы. Материалы: бумага формата: А- 2, темпера, гуашь, акрил. Гуашь железосодержащие: охра светлая, охра золотистая, сиена натуральная, марс коричневый, умбра жженная, охра красная, английская красная, умбра натуральная, кость жженная, глубоко- черная, белила титановые или цинковые. Время работы: 4 часа».

5.2. Темы письменных работ

Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности очного отделения

Модуль 1.

3семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.

Тема 1.

Тема 1. Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно.

Тема 2. Изобразить натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображения дальних планов.

Тема 3. «Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цвето - тонового решения всей цветовой композиции натюрморта.

Тема 4. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции.

Тема 5. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметы с фоновыми драпировками.

Тема 6. Формальные эскизы(4 штуки). Показать несложный натюрморт из 5-7 предметов очень простых по форме.

Тема 7. Натюрморт из 3 предметов (черно-белое решение). Гризайль. Материал: гуашь.

Тема 8. Натюрморт из 3 предметов ограниченная палитра. Цвета брать необходимо как в первом задании.

Тема 9. Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне среднего пространства. Умение показать знания о законах контрастов. Применить таблицу о изменении цвета предмета к фону среды по контрастному аспекту. Показать методику письма акварельной живописи на практике.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 2.

4семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.

Тема 1. Этуд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «гризайль».

Тема 2. Этуд домашнего интерьера.

Тема 3. Поставить натюрморт у окна. Написать этюд части комнаты с окном и натюрмортом (освещение у окна).

Тема 4. Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении.

Тема 5. Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном.

Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону.

Тема 6. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству.

Тема 7. Составить несложный натюрморт из 2-3 предметов домашнего обихода, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цветовому оттенку, и выполнить этюд этого натюрморта.

Тема 8. Написать натюрморт из 2-3 предметов, ярких по цветовым характеристикам.

Тема 9. Написать натюрморт из 2-3 предметов, ярких по цветовым характеристикам.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 3.

5 семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.

Тема 1. Коллаж из цветной бумаги. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «декоративная живопись». Повторить репродукцию известного художника в коллаже из цветной бумаги.

Тема 2. Композиционный этюд на ритмические цветочные тоновые формы природы. За основу изображаемой природы могут быть: бутылки разных или одинаковых цветов, чашки чайные или кофейные. Могут быть: болгарские перцы, стручковые перцы разной длины (зеленого и красного цветов); груши; чеснок.

Тема 3. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента).

Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметов с фоновыми драпировками.

Тема 4. Изобразить сложный натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов.

Тема 5. Написать 1 этюд головы человека на цветном фоне (в теплом или холодном колорите). Колорит не должен быть преувеличенными, достаточно должен быть сдержанным по тону и цвету.

Тема 6. Этуд натюрморта с гипсовой обрубочной головой человека на цветочных локальных фонах.

Тема 7. Натюрморт с белой вазой. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «станковой живопись».

Тема 8. Натюрморт в родственной гамме. Решить натюрморт в горизонтальном формате. Предметы находятся на книжной полке на уровне глаз или выше уровня глаз зрителя.

Тема 9. Этуд натюрморта с чайником. Подбор предметов осуществляется на основе их близости по цветовому тону, но с разницей в светлоте, насыщенности и фактуре материала. Диапазон, цветовой тон предметов представляет гамму одного из основных цветов спектра.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 4.

6 семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различных видов живописи.

Тема 1. Выполнить этюд несложного натюрморта из гипсовых геометрических фигур ахроматической окраски.

Тема 2. . Выполнить этюд натюрморта из предметов быта, окрашенных в простые цвета.

Тема 3. . Выполнить тематический натюрморт с чучелом птицы. Цель. Составить и написать тематический натюрморт из 3-предметов и с чучелом птицы.

Тема 4. Итоговая учебно – творческая работа: выполнить композиционную творческую работу тематического натюрморта с обрубочной гипсовой головой человека.

Тема 5. Копия с пейзажа современных авторов в материале акварель.

Тема 6. Наброски – этюды фигуры человека.

Тема 7. Копия с работы (натюрморт) – худ. Евсей Моисеенко, Куприн, Машков, Сезанн (на выбор студента) 1шт.

Тема 8. Портрет головы человека. Освещение боковое. Большая форма головы. В холодном колорите.

Тема 9. Этуд – натюрморт – из 5 предметов «Белое на белом». Очень светлый натюрморт, состоящий светлых, разбеленных предметов быта на светлых драпировках. Предметы разные по фактуре и форме. Черный акцент или очень темный по тону и цвету должен быть в маленьком количестве, т.к. среда всего натюрморта очень светлая. Если акцент будет крупный по размеру, то тогда он по количественной своей массе «вылетит» из плоскости листа формата.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Экзамен.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 5.

7 семестр

завершающим этапом изучение объектов интерьерного пространства, строения ландшафтных и экстерьерных объектов.

Студенты должны уметь грамотно выстраивать различные формальные живописные композиции.

Тема 1. Этуд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «гризайль».

Тема 2. Этуд домашнего интерьера.

Тема 3. Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении.

Тема 4. Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном.

Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону.

Тема 5. Формальные решения композиции «Натюрморт с «Лучником». Черно-белая графика. На больших форматах решить композицию с фигурой гипсовой в натюрморте. Изучение большой темы живописи – живой модели. Решить проблемы цветового взаимоотношения формы человека и окружающей среды. Многопредметная постановка с гипсовой фигурой человека составлена с применением драпировок родственно-контрастных, родственных отношений. Так как гипс имеет белый цвет, драпировки должны всегда быть плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипс. Образующая силуэтность, способствует появлению целостности форм в этюде. «Лучник» повернут в фас (вид спереди). Светлое окружение среднего пространства. Большие цветовые соотношения без изменений проработки деталей.

Тема 6. Натюрморт с гипсовой головой Аполлона. Натюрморт имеет дробную светотеневую лепку предметов. Необходимо организовать композиционно. Сложная структура построения. Гипсовая голова дополняется драпировками и 3-4 предметами, которые контрастируют по цвету и фактуре с гипсом и силуэт в качестве камертона всей постановки. Натюрморт насыщенный по тону и по цвету на красных, фиолетовых цветах.

Тема 7. Натюрморт с гипсовой головой Сократа. Живопись одной гипсовой головы на фоне драпировок проводится для детального изучения воздействия цвета среды на ее объем. При сочетании живописи отдельной головы с живописью драпировок и предметов осознаются принципы взаимодействия сложных пластических форм между собой в пространстве.

Тема 8. Этуд головы человека. Показать большую обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки.

Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное.

Тема 9. Этуд головы человека. В теплом колорите. Освещение боковое, дневное. Показать понимание «большой свет» и «большая тень» показывая тем самым «большую форму» цвета, сдержанные, умеренные, слегка приглушенные.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 6.

8 семестр

завершающим этапом изучение объектов интерьерного пространства, строения ландшафтных и экстерьерных объектов.

Студенты должны уметь грамотно выстраивать различные формальные живописные композиции.

Тема 1. «Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому

содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этудную натюрморту с гипсовой фигурой выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этудную головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этудную в теплом колорите. Освещение дневное.

Тема 2. Портрет головы человека. Копия

Тема 3. Этудную головы человека на «теплом» по цвету фоне и в условиях «теплого электрического освещения».

Тема 4. Составить и написать тематический натюрморт из 3-5 предметов, сгармонизированных цвету и тону друг с другом и фоновыми драпировками.

Тема5. «Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигурой человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этудную натюрморту с гипсовой фигурой выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этудную головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этудную в холодном колорите. Освещение дневное.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Экзамен.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

5.3. Фонд оценочных средств

Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренингов, деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность обучающихся носит тацит условия, как правило, репродуктивный характер. К ним относятся следующие.

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Используются технологии проблемного обучения: лабораторное занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Используются технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы обучающихся, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексии.

В рамках освоения содержания дисциплины «Академическая живопись» применяется творческий и информационный метод проектов.

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность обучающихся осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (буклет, фильм, событийное мероприятие и т.п.).

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями творческих союзов (дизайнерами, художниками, фотографами, галеристами), представителями организаций сферы дизайна и рекламы, мастер-классы экспертов и специалистов.

Основная форма проведения практических аудиторных занятий — практикум — организация учебной познавательной задачи, требующей от обучающихся применения знания, практических навыков и активизации творческой активности.

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии проектного обучения. Проектные задания по дисциплине «Академическая живопись» предполагает индивидуальную творческую деятельность обучающихся, направленную на разработку различной цветовой среды.

Вопросы для коллоквиума по дисциплине «Академическая живопись»

Состав тем:

1. «Творческие живописные задачи при изображении тематической формальной ко«Творческие живописные задачи при изображении композиции на тему «Город»
2. мпозиции с использования различных текстур и фактур»

3. «Зарисовка, выполненная в акварели в хроматических цветах в технике «отмывка» к проекту»
4. «Техника «отмывка» в «Академическая живопись»
5. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «покраска», «печать», «процарапывание»
6. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Материал-камень. Техника исполнения – «заливка», «набрызг по-сырому», «набрызг по-сухому»
7. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «протирка», «дорисовка», «коллаж»
8. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «печать по стеклу»
9. Ньюансно - контрастное сочетание графических форм
10. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения - «тамповка кистью», рисование фломастером, цветными карандашами, «заливка цветной тушью»
11. Основные виды цветовых гармонических построений. Полный цветовой круг. Основной цветовой круг. Основные дополнительные цвета
12. Композиционное свойство хроматического и ахроматического цвета - светлота. Основное свойство - насыщенность. Чистые цвета. Увеличение яркости цвета, его уменьшение
13. Родственные отношения цвета перечислить подгруппы гармонических сочетаний. Ньюансные цвета. Контрастные цвета
14. Эмоциональное воздействие цвета на человека. Черный, темно - серый, средне - серый, светло-зеленый, темно-зеленый
15. Основные виды цветов, различающиеся композиционно-художественными свойствами. Светлые и темные цвета. Теплые и холодные цвета. Легкие и холодные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Жесткие и мягкие цвета
16. Психологические и образно эстетические свойства разных цветов. Вызываемые чувства от красного, оранжевого, желтого, ярко-зеленого, голубого, синего. Психологические свойства
17. Образно – эстетические свойства или выражение характера от розового, красно – золотистого, пурпурно – золотистого, красного и белого, черного и белого, розового и голубого
18. Назвать цвета определяющие художественный образ- нежности, спокойствия, меланхолии, тревоги
19. «Интерьер общественного пространства, выполненного в технике скетча в живописном решении»
20. «Интерьер домашний, выполненного в технике скетча живописном решении».
21. «Творческие живописные задачи при изображении генплана ландшафтного объекта»
22. «Творческие живописные задачи при изображении композиции на тему «Учебный интерьер со стаффажем»

Вопросы для коллоквиума по дисциплине «Академическая живопись»

Состав тем: 3 сем

- Тема «Ошибки технологии в живописи акварелью»
- Тема «История об акварели, ее технических приемах, ее консервации»
- 23. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
- 24. Тема «Тематический натюрморт на выявление цветовых нюансов и различных фактур в акварельной живописи»
- 25. Тема натюрморт, состоящий из очень светлых предметов, которые находятся в светлой среде».
- 26. Тема «Натюрморт в контражуре»

Состав тем: 4 сем

27. Тема «Ошибки технологии в живописи акварелью»
28. Тема «История об акварели, ее технических приемах, ее консервации»
29. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
30. Тема «Развитие умения цветовой моделировки пластической сложной формы на примере интерьерного пространства в живописи»
31. Тема «Тематический натюрморт на выявление цветовых нюансов и различных фактур в акварельной живописи»

Состав тем: 5 сем

32. Тема «Наука о цвете и живописи»
33. Тема «Цвет в деятельности человека»
34. Тема натюрморт, состоящий из очень светлых предметов, которые находятся в светлой среде»
35. Тема «Натюрморт в контражуре»

Состав тем: 6 сем

36. Тема «Формирование обобщенного видения натуры»
37. Тема «Работа в этюде цветовыми отношениями»
38. Тема «Формирование колористического видения натуры»
39. Тема «Творческие задачи живописи натюрморта»
40. Тема «Акварель, ее техника, реставрация и консервация»

Состав тем: 7 сем

41. Тема «Ошибки технологии в живописи акварелью»
42. Тема «История об акварели, ее технических приемах, ее консервации»
43. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
44. Тема «Развитие умения цветовой моделировки пластической сложной формы на примере интерьерного пространства в живописи»
45. Тема «Тематический натюрморт на выявление цветовых нюансов и различных фактур в акварельной живописи»

Состав тем: 8 сем

46. Тема «Ошибки технологии в живописи гуашью»
47. Тема «Средства выявления композиционного центра в живописи»
48. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
49. Тема «Развитие умение цветовой и тоновой моделировки пластической сложной формы (на примере портретной живописи)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Дисциплина «Академическая живопись» имеет характерную творческую направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые профессиональные навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход, как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации дисциплины.

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д.

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении материала, а с другой стороны – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки практических заданий, просмотр контрольных клаузур с проведением коллективной рефлексии-обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов семинарских и практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию.

Промежуточная аттестация (просмотр) направлен на отделена правлении на определение уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом. В дизайн - образовании традиционной формой является просмотр лабораторных заданий (аудиторных и самостоятельных) с учетом новых требований могут быть добавлены: комплексное тестирование, презентация портфолио обучающегося и др.

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины:

1. выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе лабораторных занятий;
2. выполнение контрольной работы;
3. подготовка живописных и графических материалов;
4. работа и анализ аналогового ряда;
5. коллоквиум

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде академии. Комплект оценочных средств по дисциплине согласно утвержденной форме прилагается.

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Академическая живопись» студенты выполняют исследовательский проект – портфолио своих художественно-графических работ. Он позволяет студентам заняться самостоятельным исследованием темы, обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, библиотеки и в целом проявить творческий подход к исследуемой проблеме. Выполненное исследование должно иметь логически завершенный характер, а результаты проекта портфолио должны быть представлены в ручном исполнении и электронном виде. Это может быть графические художественные листы, живописные эскизы, альбомы, этюды, зарисовки и т.д. Важной характеристикой проекта является его уникальность. Полученный результат проекта должен быть не похож на другие достижения как научной, проектной, художественной, так и учебной деятельности. При этом проект должен представлять собой самостоятельно проведенное исследование студента, раскрывающее в полной мере его знания и умения по систематизации и анализу полученных в ходе исследования данных.

В зависимости от своих личных интересов студенты могут также разрабатывать исследовательские проекты на такие темы как «Портрет в интерьере», «Натюрморт в яркую освещенную погоду», «Кратковременный этюд в интерьерном пространстве», либо предложить свои интересные темы для исследования. В исследовательском проекте портфолио студенты должны объяснить, почему выбранная тема кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме источники и литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой информации использовались.

Написанная контрольная работа должна показать их умение работать с историческими источниками и литературой, продемонстрировать навыки аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность научно изложить полученные результаты.

При выполнении контрольной работы студентам необходимо:

1. Взять предложенную тему для написания контрольной работы, затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при этом особое внимание следует уделить новым художественным представленным для просмотра и работы преподавателя в электронном виде.
2. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки, приготовить художественный графический материал. При этом следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной части работы и заключению над композицией контрольной работы.
3. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении необходимо убедительно раскрыть художественно - композиционные процессы, аргументируя их. При написании самой работы не следует употреблять общие ошибки при работе с красками или графическими материалами, увлекаться отдельными фрагментами плоскости листа без их анализа. Студенты не должны бояться поднимать в своей работе творческие приемы и техники, а также выражать свою точку зрения. При написании живописных работ стоит помнить, что свои мысли необходимо формулировать грамотно, композиционно верно, иметь строгую логическую колоритную последовательность. Все выводы и обобщения нужно формулировать убедительно, без дробности, цельно и с соподчинением композиционного центра к второстепенным участкам в композиции.
4. В Заключение контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, связать их с изучением всех выполненных упражнений, зарисовок, этюдов выразить свое отношение к проблеме раскрытия темы задания.
5. Контрольная работа должна обязательно быть грамотно оформлена к просмотру.

Перечень экзаменационных композиционных аспектов по дисциплине «Академическая живопись» - «Эстетический анализ композиции»

1. Гармоническая целостность как главный принцип композиции
2. Эстетическое отношение автора (идея, замысел, эстетический смысл) как основа единства многообразия в произведении.
3. Закон противоречия между жизненным материалом и художественной композицией.
4. Закон единства формы (внутренней и внешней) и художественного содержания (темы, сюжета, идеи).
2. Психо – физические предпосылки композиции
 1. «Вес» и факторы на него влияющие (Верх, низ, центр, вертикаль и горизонталь, края, «правое», «левое», размер, цвет, изолированность и связь, перспектива, правильный или неправильный характер формы).
 2. Направление «сил» и движение глаз зрителя.
 3. Напряжение, уравновешенность и разрядка как принцип композиции.
3. Условность как необходимая предпосылка композиции
 1. Условность пространства, времени и движения.
 2. Другие виды условного в изображении (цвет, ракурс и др.).
 3. Безусловное в композиции.
4. Сопоставление как общий принцип композиции
 1. Предметно – смысловые и формальные аналоги (повторы) и роль их в осуществлении эстетического смысла произведения.
 2. Предметно – смысловые и формальные контрасты, их эстетическая функция.
5. Ритм как общий принцип композиции
 1. Предметно – смысловые и формальные ритмы в произведении.
 2. Эстетическая функция ритмических построений.
6. Точка зрения как прием композиции
 1. Эстетическая функция рамы – кадра и планов.
 2. Различные системы художественной перспективы(прямая, обратная, сферическая) и их роль в реализации эстетического смысла произведения.
 3. Эстетическая функция различных ракурсов и горизонтов.
7. Конструктивная геометрия как прием композиции
 1. Эстетическая функция формата, вертикальных и горизонтальных построений.
 2. Эстетический смысл четырех разнонаправленных диагональных построений.
 3. Эстетическая функция геометрических образов, мотивов (круг, треугольник и др.). Нарисуйте схему композиции.
- 8.Изобразительный троп как прием композиции
 1. Эстетическая функция изобразительной метафоры и метонимии («детали»).
 2. Эстетическая роль символа.
 3. Эстетический смысл аллегории.
4. Эстетическое использование условных знаков.
9. Линейное (графическое) и живописное начало композиции
 1. В живописном контексте.
 2. В графическом контексте.
 3. В моделировании формы.
10. Монументальное и станковое начала композиции
 1. Отношение к большому миру (космосу) и человеку.
 2. Отношение к пространству и времени.
 3. Отношение: произведение – зритель.
 4. Специфика формы (размер, степень обобщения, характер повествования, ритм).
- 11.Стилистические особенности приемов композиции
 1. Реализм.

2. Романтизм. 3. Натурализм. 4. Формализм.
5.4. Перечень видов оценочных средств
<p>Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации</p> <p>Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных средств, включающий в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лабораторные аудиторские задания по темам дисциплины. 2. Лабораторные самостоятельные задания по темам дисциплины. <p>Формами диагностического контроля творческой художественной части данной дисциплины могут являться устные собеседования, просмотры выполненных работ и т.д.</p> <p>Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения обучающихся в изучении материала, а с другой стороны – показать эффективность выбранных средств и методов обучения.</p> <p>Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки лабораторных заданий, просмотр контрольных клаузур с проведением коллективной рефлексии- обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов семинарских и лабораторных занятий и др. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию.</p> <p>Промежуточная аттестация зачет, экзамен — направлен на отделе на правлении на определение уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом. В дизайн - образовании традиционной формой является просмотр лабораторных заданий (аудиторных и самостоятельных) с учетом новых требований могут быть добавлены: комплексное тестирование, защита проекта, презентация портфолио обучающегося и др. Фонд оценочных средств согласно установленного порядка прилагается.</p> <p>Перечень видов и форм контроля дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе лабораторных занятий; - работа и анализ аналогового ряда; - коллоквиум; - презентация портфолио.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
6.1. Рекомендуемая литература	
6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы	
Э1	- www.elibrary.ru . - Режим доступа:
Э2	8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru . - Режим доступа:
Э3	1. Ресурс о российском дизайне [электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosdesign.com . - Режим доступа:
Э4	ЭБС Znanium. - Режим доступа:
Э5	ЭБС IBooks. - Режим доступа:
6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	
6.3.1.1	Windows 10 Pro RUS Операционная система – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021
6.3.1.2	Яндекс Браузер Браузер Яндекс Браузер Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
6.3.1.3	Mozilla Firefox Браузер Mozilla Firefox Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.4	LibreOffice Офисный пакет LibreOffice Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.5	Adobe Photoshop CS3 Графический редактор Adobe Photoshop Creative Suite 3 Adobe Software License Certificate ID CE0707281 от 12.07.2007
6.3.1.6	Kaspersky Endpoint Security Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный (350шт). Договор № ПР-00035750 от 13 декабря 2022г. (ООО Прима АйТи)
6.3.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии https://www.gost.ru/portal/gost/
6.3.2.2	Кодекс – Профессиональные справочные системы https://kodeks.ru
6.3.2.3	ИСО Международная организация по стандартизации https://www.iso.org/ru/home.html
6.3.2.4	ABOUT THE UNIFIED MODELING LANGUAGE SPECIFICATION https://www.omg.org/spec/UML
6.3.2.5	ARIS BPM Community https://www.ariscommunity.com
6.3.2.6	Global CIO Официальный портал ИТ-директоров http://www.globalcio.ru
6.3.2.7	Консультант Плюс http://www.consultant.ru
6.3.2.8	Проект IDEF.ru http://idef.ru

6.3.2.9 Портал выбора технологий и поставщиков <http://www.tadviser.ru>**7. МТО (оборудование и технические средства обучения)**

Ауд	Наименование	ПО	Оснащение
411	Лаборатория «Теоретический и практический дизайн». Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.		<p>Оборудование: 1. Штатив для демонстрации проектов – 2 шт.; 2. Стулья металлические с мягкими сидениями (синего цвета) – 41 шт.; 3. Стулья металлические с мягкими сидениями (серого цвета) – 5 шт.; 4. Стулья металлические с мягкими сидениями (черного цвета) – 1 шт.; 5. Стулья деревянные с мягкими сидениями (черного цвета) – 1 шт.; 6. Вешалки (синего цвета) – 3 шт.; 7. Вешалки (серого цвета) – 1 шт.; 8. Мольберты стационарные – 20 шт.; 9. Стулья белые пластиковые – 20 шт.; 10. Столы рабочие (серого цвета) – 1 шт.; 11. Столы рабочие (зеленого цвета) – 1 шт.; 12. Столы рабочие (бежевый цвет) – 1 шт.; 13. Тумбы фанерные кубические – 2 шт.; 14. Тумбы фанерные прямоугольные – 3 шт.; 15. Стеллаж стеклянный – 1 шт.; 16. Стеллажи металлические с деревянными полками – 4 шт.; 17. Стеллажи металлические для методического фонда (черного цвета) – 2 шт.; 18. Стеллажи металлические для планшетов (серого цвета) – 2 шт.; 19. Ведро пластиковое для мусора – 1 шт.; 20. Доска учебная – 1 шт.; 21. Осветительные приборы – 2 шт.;</p> <p>Гипсовые формы: 1. Голова гипсовая Гаттамелата – 1 шт.; 2. Голова гипсовая Сократа – 1 шт.; 3. Голова гипсовая Аполлона – 1 шт.; 4. Голова гипсовая Экорше Гудона – 1 шт.; 5. Голова гипсовая Афродиты – 1 шт.; 6. Голова гипсовая «Обрубковка» – 1 шт.; 7. Голова гипсовая «череп человека в обрубковке» – 1 шт.; 8. Дорическая капитель – 1 шт.; 9. Ионическая капитель – 1 шт.; 10. Гипсовая форма геометрические тела «Исеэндр» – 1 шт.; 11. Куб гипсовый – 1 шт.; 12. Цилиндр гипсовый – 1 шт.; 13. Шар гипсовый – 2 шт.; 14. Гипсовая фигура человека «Лучник» – 1 шт.; 15. Гипсовая форма кисть человека Давида Микелянджело – 1 шт.; 16. Гипсовая форма стопа человека Давида Микелянджело – 1 шт.; 17. Гипсовая форма - орнамент «Трилистник с завитком» – 1 шт.; 18. Гипсовая форма - нос Давида Микелянджело – 1 шт.; 19. Гипсовая форма - рот Давида Микелянджело – 1 шт.; 20. Гипсовая форма – глаз Давида Микелянджело – 1 шт.; 21. Гипсовая форма - ухо Давида Микелянджело – 1 шт.; 22. Гипсовая форма - орнамент «Трилистник» – 1 шт.; 23. Гипсовая форма - орнамент «Цветок с поворотной симметрией на 3» – 1 шт.;</p> <p>Предметы быта (натюрмортный фонд): 1. Вазы керамические – 5 шт.; 2. Чайники электрические – 4 шт.; 3. Чайники эмалированные – 8 шт.; 4. Телефоны – 2 шт.; 5. Настольные лампы – 3 шт.; 6. Осветительные приборы (соффиты) – 2 шт.; 7. Утюги – 2 шт.; 8. Швейная машина – 1 шт.; 9. Самовары – 2 шт.; 10. Керамический графин – 1 шт.; 11. Чайники керамические – 4 шт.; 12. Кружки керамические – 6 шт.; 13. Ваза стеклянная – 1 шт.; 14. Чашка керамическая белая – 1 шт.; 15. Супник – 1 шт.; 16. Керамические блюда – 2 шт.; 17. Пластиковое блюдо – 1 шт.; 18. Музыкальный инструмент – 1 шт.; 19. Манекены – 1 шт.; 20. Крынки для молока – 2 шт.;</p> <p>Комплекты пособий (натюрмортный фонд): 1. Комплекты пособий по Проектированию – 9 шт.; 2. Комплекты пособий по Академическому рисунку – 18 шт.; 3. Комплекты пособий по Академической живописи – 4 шт.; 4. Комплекты пособий по Спецживописи – 7 шт.; 5. Комплекты пособий по Спецрисунку – 16 шт.; 6. Комплекты пособий по Цветоведению и колористики – 2 шт.; Муляжи 40 шт. Драпировки 40 шт.</p>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина Академическая живопись

Вопросы к входному контролю по дисциплине

1. Материалы живописи: акварель, гуашь, темпера, пастель. Их выразительные возможности.
2. Колорит.
3. Воздушная и цветовая перспектива на примере пленэрного натюрморта, пейзажа.
4. Задачи, решаемые в процессе работы над натюрмортом. Влияние расстояния от зрителя до натуры на решение поставленных задач.
5. Понятие живописности, целостность, колорит, среда.
6. Предметный цвет.
7. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
8. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
9. Влияние освещения на восприятие цвета.
10. Понятие "живопись". Задачи реалистической живописи.
11. Техника акварельной живописи. Материалы и оборудование.
12. Тон, оттенок, нюанс. Полутон.
13. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
14. Влияние освещения на цветное изображение в живописи на пленэре.
15. Роль этюда в овладении живописной грамотой.
16. Понятие «Живопись». Задачи реалистического изображения в живописи.
17. Цветовая гамма. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения.
18. Роль этюда в овладении живописной грамотой. Задачи, решаемые в работе над кратковременным этюдом.
19. Материалы и оборудование для масляной живописи.
20. Тон. Градация тона, оттенок, нюанс. Полутон.
21. Технология масляной живописи. Краски и их состав. Разбавители и лаки, их применение. Грунты.
22. Понятия: живописность, целостность, колорит, среда.
23. Предметный цвет.
24. Влияние освещения на цветное изображение в живописи.
25. Цветовой рефлекс и его влияние на предметы.
26. Понятие контраста, его разновидности. Одновременный световой и цветовой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст.
27. Оборудование, технические и технологические особенности в условиях работы на пленэре различными живописными материалами.
28. Различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, акварелью.
29. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.
30. Закономерности колорита и его зависимость

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Модуль 1.

3семестр

изучение натуры, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различных видов живописи.

Тема 1.

Тема 1. Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно.

Тема 2. Изобразить натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов.

Тема 3. «Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цвето - тонового решения всей цветовой композиции натюрморта.

Тема 4. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции.

Тема 5. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметы с фоновыми драпировками.

Тема 6. Формальные эскизы(4 штуки). Показать несложный натюрморт из 5-7 предметов очень простых по форме.

Тема 7. Натюрморт из 3 предметов (черно-белое решение). Гризайль. Материал: гуашь.

Тема 8. Натюрморт из 3 предметов ограниченная палитра. Цвета брать необходимо как в первом задании.

Тема 9. Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне среднего пространства. Умение показать знания о законах контрастов. Применить таблицу о изменении цвета предмета к фону среды по контрастному аспекту. Показать методику письма акварельной живописи на практике.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 2.

4семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.

Тема 1. Этуд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «гризайль».

Тема 2. Этуд домашнего интерьера.

Тема 3. Поставить натюрморт у окна. Написать этюд части комнаты с окном и натюрмортом (освещение у окна).

Тема 4. Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении.

Тема 5. Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном.

Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону.

Тема 6. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству.

Тема 7. Составить несложный натюрморт из 2-3 предметов домашнего обихода, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цветовому оттенку, и выполнить этюд этого натюрморта.

Тема 8. Написать натюрморт из 2-3 предметов, ярких по цветовым характеристикам.

Тема 9. Написать натюрморт из 2-3 предметов, ярких по цветовым характеристикам.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 3.

5 семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.

Тема 1. Коллаж из цветной бумаги. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «декоративная живопись». Повторить репродукцию известного художника в коллаже из цветной бумаги.

Тема 2. Композиционный этюд на ритмические цветовые тоновые формы природы. За основу изображаемой природы могут быть: бутылки разных или одинаковых цветов, чашки чайные или кофейные. Могут быть: болгарские перцы, стручковые перцы разной длины (зеленого и красного цветов); груши; чеснок.

Тема 3. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметы с фоновыми драпировками.

Тема 4. Изобразить сложный натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов.

Тема 5. Написать 1 этюд головы человека на цветовом фоне (в теплом или холодном колорите). Колорит не должен быть преувеличенными, достаточно должен быть сдержанным по тону и цвету.

Тема 6. Этуд натюрморта с гипсовой обрубочной головой человека на цветовых локальных фонах.

Тема 7. Натюрморт с белой вазой. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «станковой живопись».

Тема 8. Натюрморт в родственной гамме. Решить натюрморт в горизонтальном формате. Предметы находятся на книжной полке на уровне глаз или выше уровня глаз зрителя.

Тема 9. Этуд натюрморта с чайником. Подбор предметов осуществляется на основе их близости по цветовому тону, но с разницей в светлоте, насыщенности и фактуре материала. Диапазон, цветовой тон предметов представляет гамму одного из основных цветов спектра.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 4.

6 семестр

изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.

Тема 1. Выполнить этюд несложного натюрморта из гипсовых геометрических фигур ахроматической окраски.

Тема 2. . Выполнить этюд натюрморта из предметов быта, окрашенных в простые цвета.

Тема 3. . Выполнить тематический натюрморт с чуелом птицы. Цель. Составить и написать тематический натюрморт из 3-предметов и с чуелом птицы.

Тема 4. Итоговая учебно – творческая работа: выполнить композиционную творческую работу тематического натюрморта с обрубочной гипсовой головой человека.

Тема 5. Копия с пейзажа современных авторов в материале акварель.

Тема 6. Наброски – этюды фигуры человека.

Тема 7. Копия с работы (натюрморт) – худ. Евсей Моисеенко, Куприн, Машков, Сезанн (на выбор студента) 1шт.

Тема 8. Портрет головы человека. Освещение боковое. Большая форма головы. В холодном колорите.

Тема 9. Этуд – натюрморт – из 5 предметов «Белое на белом». Очень светлый натюрморт, состоящий светлых, разбеленных предметов быта на светлых драпировках. Предметы разные по фактуре и форме. Черный акцент или очень темный по тону и цвету должен быть в маленьком количестве, т.к. среда всего натюрморта очень светлая. Если акцент будет крупный по размеру, то тогда он по количественной своей массе «вылетит» из плоскости листа формата.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Экзамен и контрольная работа.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 5.

7 семестр

завершающим этапом изучение объектов интерьерного пространства, строения ландшафтных и экстерьерных объектов.

Студенты должны уметь грамотно выстраивать различные формальные живописные композиции.

Тема 1. Этуд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «гризайль».

Тема 2. Этуд домашнего интерьера.

Тема 3. Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении.

Тема 4. Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном.

Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону.

Тема 5. Формальные решения композиции «Натюрморт с «Лучником». Черно-белая графика. На больших форматах решить композицию с фигурой гипсовой в натюрморте. Изучение большой темы живописи – живой модели. Решить проблемы цветового взаимоотношения формы фигуры человека и окружающей среды. Многопредметная постановка с гипсовой фигурой человека составлена с применением драпировок родственно-контрастных, родственных отношений. Так как гипс имеет белый цвет, драпировки должны всегда быть плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипс. Образующая силуэтность, способствует появлению целостности форм в этюде. «Лучник» повернут в фас (вид спереди). Светлое окружение среднего пространства. Большие цветовые соотношения без изменений проработки деталей.

Тема 6. Натюрморт с гипсовой головой Аполлона. Натюрморт имеет дробную светотеневую лепку предметов. Необходимо организовать композиционно. Сложная структура построения. Гипсовая голова дополняется драпировками и 3-4 предметами, которые контрастируют по цвету и фактуре с гипсом и силуэт в качестве камертона всей постановки. Натюрморт насыщенный по тону и по цвету на красных, фиолетовых цветах.

Тема 7. Натюрморт с гипсовой головой Сократа. Живопись одной гипсовой головы на фоне драпировок проводится для детального изучения воздействия цвета среды на ее объем. При сочетании живописи отдельной головы с живописью драпировок и предметов осознаются принципы взаимодействия сложных пластических форм между собой в пространстве.

Тема 8. Этуд головы человека. Показать большую обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки.

Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное.

Тема 9. Этуд головы человека. В теплом колорите. Освещение боковое, дневное. Показать понимание «большой свет» и «большая тень» показывая тем самым «большую форму» цвета, сдержанные, умеренные, слегка приглушенные.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Зачет.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Модуль 6.

8 семестр

завершающим этапом изучение объектов интерьерного пространства, строения ландшафтных и экстерьерных объектов.

Студенты должны уметь грамотно выстраивать различные формальные живописные композиции.

Тема 1. «Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этуд натюрморта с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этуд головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное.

Тема 2. Портрет головы человека. Копия

Тема 3. Этуд головы человека на «теплом» по цвету фоне и в условиях «теплого электрического освещения».

Тема 4. Составить и написать тематический натюрморт из 3-5 предметов, сгармонированных цвету и тону друг с другом и фоновыми драпировками.

Тема 5. «Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этуд натюрморта с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этуд головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в холодном колорите. Освещение дневное.

Тема 10. Проведение аттестационного просмотра. Экзамен и контрольная работа.

Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Содержание дисциплины 2 курса 3 семестра очного отделения:

Состав работ выставяемых на просмотр по дисциплине «Академической живописи»:

1. Тема 1. Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно. Материалы: бумага формата: А- 5, темпера, гуашь, акрил. Не использовать сажу газовую. Цель: формирование видения природы, научиться работать цветовыми отношениями. (10баллов).
2. Тема 2. Изобразить натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов. Формат листа формата А-2 . Задача. Время последовательности выполнения длительной работы в живописи, использовать метод работы цветовыми отношениями, передать в этюде основные свойства цвета, добиться цельности изображения. Материалы: гуашь, темпера, акрил. (10баллов).
3. Тема 4. «Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цвето - тонового решения всей цветовой композиции натюрморта. Размер: формат листа-55х 75 см. Материал: гуашь, темпера, акрил (по желанию студента). Композиционный этюд на ритмические цветовые тоновые формы природы. За основу изображаемой природы могут быть: бутылки разных или одинаковых цветов, чашки чайные или кофейные. Могут быть: болгарские перцы, стручковые перцы разной длины (зеленого и красного цветов); груши; чеснок. Цель. Понять, осознать, что ритм является основополагающим средством организации изображения на плоскости. Изучить, что ритм – это такт, мерность, мерное течение как в музыке. Задачи. Показать, что ритм в композиции, это выявление художественно - образного начала смысловых аналогий и контрастов произведений живописи. Рекомендации. Правила композиции:1) расположение предметов в пространстве, 2) ритмическое расчленение плоскости, 3) выбор точки зрения. Изобразить постановку с различным цветовым состоянием. Постановка должна включать 5 – 8 предметов, различных объемов и конфигураций и 1- 2 однотонные драпировки. Материал: гуашь, темпера, акрил по выбору студента. Формат листа - А3. (10 баллов)
4. Тема 5. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. Цель. Изучить новую нормативную теорию гармонических сочетаний цветовых тонов. Задачи. Выбрать одну из группу гармонических сочетаний родственно - контрастных цветов: 1) желт. + фиолет. +красный + оранж.;2) желт. +фиол. + синий + зеленый; 3)синий + оранж. + красный + фиолет; 4) синий + оранж. + желт. + зеленый,5) красн. + зелен. + желт. + оранжевый; 6) красный + зеленый + синий + фиол. Упражнения выполнить в теплом колорите для группы 16-ЗДЗ - спо-01, а в холодном колорите для группы 16- ЗДЗ - спо-02. Рекомендации. Поделить формат 57х75 см на равные три части по вертикали и три равные части по горизонтали. Отступить от каждой получившейся клетки с каждого края по 2,5 мм, чтобы получилось расстояние между клетками в целом по 5 мм. Первый ряд по вертикали выполняется одной краской (черной или коричневой). Далее выполняется следующее: 1)1 ряд 1 картинка - силуэт в контуре; 2) 1 ряд 2 картинка – силуэт темный на светлом фоне; 3) картинка - 1 ряд 3 картинка - фактура всех тоновых масс у предметов в натюрморте. Второй ряд по вертикали: 4) 2 ряд 4 картинка - темный силуэт на светлом фоне; 5) 2 ряд 5 картинка – светлый силуэт на темном фоне; 6) 2 ряд 6 картинка – фактура в очень светлой гамме. Третий ряд по вертикали: 7) 3 ряд 7 картинка – показать темный акцент в очень светлой гамме; 8) 3 ряд 8 картинка - показать светлый контур в очень темной цветовой гамме; 9) 3 ряд 9 картинка – поменять местами темные, светлые и серые тоновые массы местами. За основу берется один из 6 - 7 вариантов по выбору студента сложный натюрморт из электронного пособия у преподавателя. Работа проводится над упражнениями только в условиях, заданными преподавателем. (20баллов).
5. Тема 6. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметы с фоновыми драпировками. Задачи: создать целостный гармонический строй в длительной учебно - творческой работе. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ. Постараться как можно ближе передать все, что изображено в натюрморте, который находится в электронном образце в папке, которую предлагает воспользоваться преподаватель. Натюрморт можно выбрать по желанию один из 6 -7 вариантов. Материал: бумага55х75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (10 баллов)
6. Тема 7. Формальные эскизы(4 штуки). Показать несложный натюрморт из 5-7 предметов очень простых по форме. Задача: показать цельность изображения, уравновешенность, соподчиненность и силуэтность (в черно-белом решении) на основе черно-белого решения показать три другие картинки в цвете: а) теплая по решению; б) холодная; в) тепло-холодная цветовая гамма. Названия цветов, которые используются в этом упражнении: 1)белила титановые или цинковые;2) охра золотистая; 3) английская красная; 4) умбра натуральная; 5) умбра жженная; 6) глубоко-черная. Материал: гуашь, бумага.
7. Тема 8. Натюрморт из 3 предметов (черно-белое решение). Грizaйлъ. Материал: гуашь. Размер: формат А-3, А-2 (по желанию студента).
8. Тема 9. Натюрморт из 3 предметов ограниченная палитра. Цвета брать необходимо как в первом задании. Материал: гуашь. Размер: формат А-3.
9. Тема 10. Этюд натюрморта из 5 предметов черно- белое решение. Грizaйлъ. Материал: гуашь. Размер: формат А-3.
10. Тема 11. Этюд натюрморта из 3-4 предметов. Контрастная группа цветовых сочетаний. Полная цветовая палитра. Свет электрический, жесткий. Показать пространство, глубину, объем и освещение. Материал: гуашь. Размер: формат А-2 или 55х 75 с Натюрморт из геометрических тел. Грizaйлъ. Форэскиз. Показать умение анализировать, применить 3 различные техники акварельной живописи:
 - a. А) аля-прима (однослойная живопись по- «сырому»);
 - b. Б) «сухая кисть»;
 - c. В) многослойная живопись («по сухому»).
 - d. Формат А3. Материал: акварель, акварельная бумага – торшон, кисть – белка, круглая. Бумага крупнозернистая.
11. Тема 12. Натюрморт из 3-4 предметов. Формальное решение натюрморта. Изучение техники акварельной живописи. Композиция, объем, пространство и глубина. Показать в ограниченной теплой палитре «Мертвые тона» весь несложный натюрморт. Показать перспективу, умение пользоваться пространством и глубиной, скупыми художественными

средствами в натюрморте. Материал: акварель, акварельная бумага крупнозернистая или среднезернистая, круглая кисть – белка.

12. Тема 13. Натюрморт из нескольких несложных предметов в холодном колорите. Показать фактуру предметов. Использовать дневное освещение, боковое. Писать следует этот натюрморт в двух технических приемах: аля – прима и «по-сухому», т.е. в многослойной живописи. Материал: акварель и акварельная бумага крупнозернистая или среднезернистая, кисть круглая белка. Формат: А3.
13. Тема 14. Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне среднего пространства. Умение показать знания о законах контрастов. Применить таблицу о изменении цвета предмета к фону среды по контрастному аспекту. Показать методику письма акварельной живописи на практике. Материал: акварель, акварельная бумага зернистая, кисть круглая белка. Формат: А3.
14. Тема 15. Этюд натюрморта в формальном решении. Использовать плоскостное лапидарное рисование натюрморта. Цветовая гармония не изменяется. Решить в плотном теплом цветовом звучании весь натюрморт. Контур должен быть показан в этюде – различной толщины. Можно ее показать белым и не заливать ее краской, оставив его в виде просто белой бумаги. Обратит внимание на определённые участки контура. Они могут обрываться, совсем исчезать. Силуэтность предметов четкое, читаемое. Определить композиционные массы дробного пятна в плоскости листа не разрушив при этом цельность восприятия всего натюрморта. Материал: акварель, акварельная бумага зернистая. Формат: А2.
15. Тема 16. Сложный натюрморт из нескольких предметов, с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Одна из драпировок должна быть с орнаментом. Изображая орнамент на драпировке, нужно учитывая форму, которую драпирует ткань. Цельность восприятия. Плотный насыщенный теплый колорит натюрморта. Методика работы над многосеансным этюдом в технике акварельной живописи. Материал: акварель, акварельная бумага крупнозернистая, кисть круглая – белка. Формат: А2.
16. Тема 18. Проведение аттестационного просмотра. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплина «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Содержание дисциплины 2 курса 4 семестра очного отделения:

17. Тема 1. Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «грязиль». Цель задания. Научиться писать в технике «грязиль» тематический учебно - творческий натюрморт в интерьере. Задача. Соблюсти пропорции предметов в интерьере композиции. Обратит внимание на передачу разных планов в изображении. Необходимо передать тоновое единство и гармонию, создать эмоционально - выразительный образ. Проследить за освещением в интерьерном пространстве. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага для акварели, карандаш, акварель, кисть - белка.
18. Тема 2. Этюд домашнего интерьера. Цель задания. Развить умение находить целостное образное и колористическое решение природы в интерьерном пространстве. Задача. Закомпоновать, обозначить композиционный центр, гармоническую цветовую гамму, решить в цвете. Формат А-3, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага, акварель, белка кисть.
19. Тема 3. Поставить натюрморт у окна. Написать этюд части комнаты с окном и натюрмортом (освещение у окна). Цель задания. Формирование умение согласовывать цветовые сочетания. Научиться создавать композицию из решений на градации светлого и темного в пространстве листа. Студент должен точнее передавать тональные и цветовые отношения и характер форм в композиции. Задача. Закомпоновать, обозначить композиционный центр, гармоническую цветовую гамму, решить в цвете. Передать в этюде особенности отношений и изменение предметного цвета под влиянием холодного цвета у окна. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага, гуашь или акварель.
20. Тема 4. Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении. Цель. Развить умение передавать в этюде эмоциональную образную характеристику природы (на примере живописи интерьерного пространства). Задача. Передать объединяющее влияние освещения, его яркость цвета на цельное восприятие интерьера. Материалы: акварель, бумага для акварели. Формат листа А-3. Одна штука.
21. Тема 5. Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном. Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону. Цель. Развить умение, находить целостное образное и колористическое решение природы. Задача. Организовать цвета постановки, используя основные сочетания цветового круга, добываясь, при этом целостности этюда. Показать умение владения использованием различными текстурами в сложном тематическом натюрморте. Материалы: акварель, бумага для акварели. Формат листа А-2. Одна штука.
22. Тема 6. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству. Задача. Показать локальные цвета, характер цветовых пятен, решенных в ограниченной палитре, отсутствие моделировки формы, цветовой контур нельзя изображать. Орнаментальность должна присутствовать. Формат листа А-2. Одна штука. Материалы: гуашь, кисть колонок.
23. Тема 7. Составить несложный натюрморт из 2-3 предметов домашнего обихода, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цветовому оттенку, и выполнить этюд этого натюрморта. Задача. Передать в этюде цветотонные отношения, акцентируя внимание на передаче цветовых оттенков. Показать насыщенность цвета. Определить в натуре и передать в этюде основные цветовые отношения, особенно воспринимаемую насыщенность цвета каждого предмета. Материалы: акварель кисть - белка. Формат А-2 акварельная бумага.(10 баллов).
24. Тема 8. Написать натюрморт из 2-3 предметов, ясных по цветовым характеристикам. Задача: передать локальные цветотонные отношения. Закомпоновать в листе. В натюрморте цвет каждого элемента постановки находится в строгом взаимодействии и зависимости от цвета окружающих его предметов. Показать объем. Показать правильное перспективное и конструктивное построение предметов. Показать тональные отношения, пропорциональные натурным предметам.

Необходимо верно передать характер светотени, тщательно найденные по цвету, форме и месту расположения блики и рефлексы. Показать освещение, технику нанесения красочного слоя на поверхность бумаги. Материалы: акварель кисть - белка. Формат А-2 акварельная бумага.(10 баллов).

25. Тема 9. Выполнить этюд несложного натюрморта их 2-3 предметов простых по форме ахроматической окраски, освещенного со стороны рисующего. Задачи. Определить самое светлое локальное пятно, самое темное и два промежуточных тона. Передать эти тональные отношения в этюде методом алла прима, обобщенными тоновыми пятнами. Материалы: акварель кисть - белка. Формат А-2 акварельная бумага.(10 баллов).

26. Тема 10. Выполнить этюд несложного натюрморта их 2-3 геометрических предметов простых по форме ахроматической окраски, освещенного с бокового освещения. Задачи. Определить самое светлое локальное пятно, самое темное и два промежуточных тона. Передать эти тональные отношения в этюде методом алла прима, обобщенными тоновыми пятнами. Техника алла прима. Определить общее тоновое состояние (общий светотон). Материалы: акварель кисть - белка. Формат А-2 акварельная бумага.(10 баллов).

27. Тема 11. Д\3 Написать натюрморт из 2-3 предметов, ясных по цветовым характеристикам. Задача. Решить методом алла прима, обобщенными тоновыми пятнами. Передать локальные тоновые отношения в пределах общего светотона. Материалы: акварель кисть - белка. Формат А-2 акварельная бумага.(20 баллов). Натюрморт из 3 предметов с утюгом. Ограниченная или полная палитра (по желанию). Использовать группу гармонических сочетаний родственных или родственно-контрастных цветовых сочетаний. Пользоваться следует в ограниченной палитре (акварель) скупыми средствами:

a. А) охра золотистая;

b. Б) английская красная;

c. В) умбра натуральная;

d. Г) умбра жженая;

e. Д) черная (кроме сажи газовой);

f. Е)марс темный.

g. Показать одновременно цветовой контраст (контраст дополнительных цветов). Пограничный контраст. Явления пограничного и цветового контраста возникают на границе двух смешанных цветовых тонов. Материал: акварель, гуашь, (полная палитра цветов). Формат: А2.

28. Тема 12. Натюрморт из 3-4 предметов. Формальное решение натюрморта. Изучение техники акварельной живописи, композиция, объем, конструкция, построение и глубина вместе с пространством – все это должно быть указано в листе. Представить в ограниченной теплой палитре (можно использовать полную палитру) – несложный натюрморт. Показать перспективу и умение пользоваться пространством и глубиной, скупыми средствами в натюрморте. Материал: акварель, гуашь. Формат: А3.

29. Тема 13. Натюрморт их нескольких несложных предметов в холодном колорите. Натюрморт с корзинкой, в которой находятся различные по цвету и фактуре овощи и фрукты. Необходимо пользоваться двумя техническими методами ведения акварельного письма: многослойной живописи и однослойной. Многослойная живопись ведется путем наложения одного слоя на другой. Материал: акварель, акварельная бумага кисть колонок, круглая. Формат: 55x75 см (половина листа) или формат А2.

30. Тема 14. Сложный натюрморт из нескольких 5-6 предметов, различных по форме, фактуре, материалу. Драпировок в этом натюрморте может быть несколько, но они должны быть однотонными, родственными и плотными по тону, цвету, но теплые по колориту. Показать методику ведения многослойного этюда над натюрмортом – в нахождении структурно-пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщении изображения дальних планов. Материал: акварель, акварельная бумага зернистая, кисть белка круглая. Формат: А2 или половина листа 55x75 см.

31. Тема 16. Проведение аттестационного просмотра. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплина «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Содержание дисциплины 3 курса 5 семестра очного отделения

32. Тема 1. Коллаж из цветной бумаги. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «декоративная живопись».

Повторить репродукцию известного художника в коллаже из цветной бумаги. Задачи. Держать во внимании больше цветовые и тональные отношения природы. В совершенстве овладеть цельным видением природы. Рекомендации. Работа над коллажем при помощи цветной бумаги относится к многоасанному методу работы. Применяется так называемый мозаичный метод работы, при котором студент мелкими отрывками бумаги, как мелкими мазками, строит форму предметов природы, уточняя и обогащая цвет в каждом участке формы. Выкладывается цветная бумага на цветной или обычный белый картон. Может браться за основу белая бумага. Необходим предварительный контурный рисунок с копии репродукции известного художника (по выбору студента). Необходимы в конце работы колористические обобщения. Форму надо обобщить и показать цельно, лапидарно. Материал: цветная бумага, карандашный клей. Формат листа – А3. (20 баллов).

33. Тема 2. Композиционный этюд на ритмические цветовые тоновые формы природы. За основу изображаемой природы могут быть: бутылки разных или одинаковых цветов, чашки чайные или кофейные. Могут быть: болгарские перцы, стручковые перцы разной длины (зеленого и красного цветов); груши; чеснок. Цель. Понять, осознать, что ритм является основополагающим средством организации изображения на плоскости. Изучить, что ритм – это такт, мерность, мерное течение как в музыке. Задачи. Показать, что ритм в композиции, это выявление художественно - образного начала смысловых аналогий и контрастов произведений живописи. Рекомендации. Правила композиции: 1) расположение предметов в пространстве, 2) ритмическое расчленение плоскости, 3) выбор точки зрения. Изобразить постановку с различным цветовым состоянием. Постановка должна включать 5 – 8 предметов, различных объемов и конфигураций и 1- 2 однотонные драпировки. Материал: гуашь, темпера, акрил по выбору студента. Формат листа - А3. (10 баллов)

34. Тема 3. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. Цель. Изучить новую нормативную теорию гармонических сочетаний цветовых тонов. Задачи. Выбрать одну из группы гармонических сочетаний родственно - контрастных цветов: 1) желт. + фиолет. + красный + оранже.; 2) желт. + фиол. + синий + зеленый; 3) синий + оранже. + красный + фиолет; 4) синий + оранже. + желт. + зеленый; 5) красн. + зелен. + желт. + оранжевый; 6) красный + зеленый + синий + фиол. Упражнения выполнить в теплом колорите для группы 14-ЗДЗ - спо-01, а в холодном колорите для группы 14- ЗДЗ - спо-02. Рекомендации. Поделить формат 57x75 см на равные три части по вертикали и три равные части по горизонтали. Отступить от каждой получившейся клетки с каждого края по 2,5 мм, чтобы получилось расстояние между клетками в целом по 5 мм. Первый ряд по вертикали выполняется одной краской (черной или коричневой). Далее выполняется следующее: 1) 1 ряд 1 картинка - силуэт в контуре; 2) 1 ряд 2 картинка – силуэт темный на светлом фоне; 3) картинка - 1 ряд 3 картинка - фактура всех тоновых масс у предметов в натюрморте. Второй ряд по вертикали: 4) 2 ряд 4 картинка - темный силуэт на светлом фоне; 5) 2 ряд 5 картинка – светлый силуэт на темном фоне; 6) 2 ряд 6 картинка – фактура в очень светлой гамме. Третий ряд по вертикали: 7) 3 ряд 7 картинка – показать темный акцент в очень светлой гамме; 8) 3 ряд 8 картинка - показать светлый контур в очень темной цветовой гамме; 9) 3 ряд 9 картинка – поменять местами темные, светлые и серые тоновые массы местами. За основу берется один из 6 - 7 вариантов по выбору студента сложный натюрморт из электронного пособия у преподавателя. Работа проводится над упражнениями только в условиях, заданными преподавателем. (20баллов).
35. Тема 4. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметов с фоновыми драпировками. Задачи: создать целостный гармонический строй в длительной учебно - творческой работе. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ. Постараться как можно ближе передать все, что изображено в натюрморте, который находится в электронном образце в папке, которую предлагает воспользоваться преподаватель. Натюрморт можно выбрать по желанию один из 6 - 7 вариантов. Материал: бумага 55x75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (10 баллов)
36. Тема 5. Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно. Материалы: бумага формата: А- 5, темпера, гуашь, акрил. Не использовать сажу газовую. Цель: формирование видения природы, научиться работать цветовыми отношениями. Время работы: 4 часа.(10баллов).
37. Тема 6. Изобразить сложный натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов. Формат листа формата А-2 . Задача. Время последовательности выполнения длительной работы в живописи, использовать метод работы цветовыми отношениями, передать в этюде основные свойства цвета, добиться цельности изображения. Материалы: гуашь, темпера, акрил. Время работы: 6 часов. (20баллов).
38. Тема 7. Написать 1 этюд головы человека на цветовом фоне (в теплом или холодном колорите). Колорит не должен быть преувеличенными, достаточно должен быть сдержанным по тону и цвету. Формат листа необходимо выбрать форматом: А- 2 . Задача: передать большие цветовые отношения головы человека к фону среднего пространства. Не изображать, не перечислять мелкие детали на самой голове человека. Материалы: гуашь, темпера, акрил (по желанию студента). Время работы: 2-4 часа.(10 баллов).
39. Тема 8. Этюд натюрморта с гипсовой обрубочной головой человека на цветовых локальных фонах. Задача: Закомпоновать натюрморт с использованием гипсовой обрубочной головой. Построить с использованием линейной воздушной перспективы. Уяснить последовательность выполнения работы в живописи, используя метод работы цветовыми отношениями, передать в этюде основные свойства цвета, добиться цельности изображения. Материал: бумага формата А-2, гуашь.(20 баллов).
40. Тема 9. Натюрморт с белой вазой. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «станковой живопись». Задачи. Закомпоновать постановку натюрморта в листе. Построить. Решить натюрморт на основе цветового контраста в сиреневой гамме. Держать во внимании больше цветовые и тональные отношения природы. В совершенстве овладеть цельным видением природы. Рекомендации. Основа - белая бумага. Решить в цветовом гармонии в родственно - контрастной цветовой гамме. Материал: белая бумага, гуашь. Формат листа – 57x75см. (10 баллов).
41. Тема 10. Натюрморт в желто- синей гамме. Цель. Проработка формы и решение в родственно-контрастной цветовой гамме. Закомпоновать постановку натюрморта в листе. Построить. Решить натюрморт на основе цветового контраста в желто-синей гамме. Задача. Выполняется этюд длительного характера с подготовительным эскизом. Определяется композиционная схема будущей работы: размещение предметов на картинной плоскости, масштаб изображения, определение зон центра и периферии. Материал: бумага 55x75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (10 баллов)
42. Тема 11. Д\З. Натюрморт в родственной гамме. Цель. Решить натюрморт в горизонтальном формате. Предметы находятся на книжной полке на уровне глаз или выше уровня глаз зрителя. Задача. Закомпоновать постановку натюрморта в листе. Построить. Решить натюрморт на основе гармонической цветовой группе в родственной гамме. Выполнить данный натюрморт с помощью правильного подбора, который обеспечивает искусственно составленную сближенную гамму холодной части спектра. При отсутствии ярко выраженных цветовых контрастов необходимо максимально использовать нюансные различия в оттенках предметов, близких по цветовому тону, а также разницу в их тональных отношениях. Материал: бумага 55x75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (5 баллов)
43. Тема 12. Этюд натюрморта с чайником. Подбор предметов осуществляется на основе их близости по цветовому тону, но с разницей в светлоте, насыщенности и фактуре материала. Диапазон, цветовой тон предметов представляет гамму одного из основных цветов спектра. Цель. Решить натюрморт в горизонтальном формате. Предметы находятся на подиуме ниже уровня глаз зрителя. Задача. Закомпоновать постановку натюрморта в листе. Построить. Решить натюрморт на основе гармонической цветовой группе в родственной - контрастной гамме. Выполнить данный натюрморт с помощью правильного подбора, который обеспечивает искусственно составленную сближенную гамму холодной части спектра. Натюрморт, состоящий из очень темных предметов, которые находятся в темной среде. Материал: бумага 55x75 см или

формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (10 баллов)

44. Тема 13. Д\3. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. Цель. Изучить новую нормативную теорию гармонических сочетаний цветовых тонов. Задачи. Решить различные группы гармонических сочетаний: родственно - контрастных цветов: 1) желт. + фиолет. +красный + оранж.;2) желт. +фиол. + синий + зеленый; 3)синий + оранж. + красный + фиолет; 4) синий + оранж. + желт. + зеленый,5) красн. + зелен. + желт. + оранжевый; 6) красный + зеленый + синий + фиол. Решить различные группы гармонические цветовых сочетаний - родственных цветов. Решить различные группы гармонические цветовых сочетаний - контрастных цветов. Решить различные группы гармонические цветовых сочетаний - нейтральных по отношению друг к другу основных и дополнительных цветов. Рекомендации. Работа проводится над упражнениями только в условиях, заданными преподавателем. Решить 22 форэскиза формата А- 5.Использовать свойства красок, основы смешения цветов, спектральный круг. Решить учебные клаузуры, необходимо обозначить масштаб и интенсивность цветовых акцентов и их положение на картинной плоскости. Материал: гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (5 баллов)

45. Тема 14. Д\3. Учебное задание – нарасок всех основных и дополнительных цветовых пар, полученных при изображении спектра, расположенных рядом и при механическом смешении в рядовых долях. Должно быть 66 нарасок размером 10x1,5 см на белой бумаге. Накраски оформить и скрепить между собой. Материал: гуашь. (10 баллов)

46. Тема 15. Д\3. Упражнения по цветоведению и колористике в формальной композиции. Цель. Закомпоновать в листах формата А-5. Изучить новую нормативную теорию гармонических сочетаний цветовых тонов. Задачи. Работа проводится над упражнениями только в условиях, заданными преподавателем. Формальные композиции на тему натюрморт- 6 шт. Цветовые эскизы отличаются обобщенностью цвета и изображения. Фиксируется только степень цветности и масштаб основных зон с особенностями колорита композиции, а также расположения цвета на плоскости листа. Локальное покрытие предметов красочным слоем. Материал: гуашь. (10 баллов)6 шт. – формат А5. Можно выбрать квадратный формат. Решить акцент в натюрморте. Гамма светлая, средняя и темная, и очень темная. Натюрморт упрощенный, стилизованный. Цветовые сочетания различные (на выбор студента). Все упражнения (картинки) наклеить на лист бумаги форматом – А1 блоком. Материал: гуашь. 20 баллов.

47. Тема 16. Проведение аттестационного просмотр . Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплина «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Содержание дисциплины 3курса 6 семестра очного отделения

48. Тема 1. Выполнить этюд несложного натюрморта из гипсовых геометрических фигур ахроматической окраски. Цель. Определить освещение со стороны рисующего. Научиться изображать гипсовые белые предметы в технике гризайль. Задача. Определить тональные отношения в этюде методом алла прима, обобщенными тоновыми пятнами. Передать самое светлое локальное пятно, самое темное и два промежуточных тона. Формат А-2, только акварельная. Материал: карандаш, акварель, кисть из хвоста белки или кисть барсучья.

49. Тема 2. Выполнить этюд натюрморта из предметов быта, окрашенных в простые цвета. Цель. Показать освещение со стороны рисующего. Научиться писать простые предметы быта с помощью метода ограниченной палитры или так называемые «мертвые тона». Задача. Методом алла прима, обобщенными тоновыми пятнами передать локальные тоновые отношения в пределах общего светотона. Формат А-2, акварельная бумага. Материал: карандаш В, В 2, кисть белка, акварель.

50. Тема 3. Написать натюрморт из двух – трех предметов, ясных по контрастным цветотоновым характеристикам. Цель. Показать освещение со стороны окна. Научиться писать простые предметы быта с помощью метода цветового контраста (сине- желтую палитра). Задача. Передать локальные цветотоновые отношения. Передать объем предметов цветом, проявляя основные градации светотени в единстве с фоном. Формат А-2, акварельная бумага. Материал: карандаш В, В 2, кисть белка, акварель.

51. Тема 4. Написать натюрморт из двух – трех предметов, ясных по контрастным цветотоновым характеристикам. Цель. Показать освещение со стороны окна. Научиться писать простые предметы быта с помощью метода цветового контраста (красно - зеленая палитра). Задача. Передать локальные цветотоновые отношения. Передать объем предметов цветом, проявляя основные градации светотени в единстве с фоном. Формат А-2, акварельная бумага. Материал: карандаш В, В 2, кисть белка, акварель.

52. Тема 5. Выполнить тематический натюрморт с чучелом птицы. Цель. Составить и написать тематический натюрморт из 3- предметов и с чучелом птицы. Задача. Определить идею будущей композиции, формат и размещение предметов. Определить колорит композиции. Уточнить композицию. Определить технику исполнения тематического натюрморта. Формат А-2, акварельная бумага. Материал: карандаш В, В 2, кисть белка, акварель.

53. Тема 6. Итоговая учебно – творческая работа: выполнить композиционную творческую работу тематического натюрморта с обрубочной гипсовой головой человека. Цель. Составить и написать тематический натюрморт из 3- предметов и с обрубочной гипсовой головой человека. Задача. Определить идею будущей композиции, формат и размещение предметов. Определить колорит композиции. Уточнить композицию. Определить технику исполнения тематического натюрморта. Формат А-2, акварельная бумага. Материал: карандаш В, В 2, кисть белка, акварель.

54. Тема 7. Копия с пейзажа современных авторов в материале акварель. Цель. Научиться анализировать чужую работу. Научиться владеть техникой письма акварелью. Задача. Закомпоновать в листе предварительный рисунок. Написать с помощью копии известного автора этюд пейзажа. Формат А-4, акварельная бумага. Материал: карандаш В, В 2, кисть белка, акварель.

55. Тема 8. Наброски – этюды фигуры человека. Цель. Научиться изображать фигуру человека в различных ракурсах с помощью кисти и акварели. Задача. Закомпоновать в листе. С помощью одной непрерывной линии и контура создать объем фигуры человека.

56. Тема 9. Копия с работы (натюрморт) – худ. Евсей Моисеенко, Куприн, Машков, Сезанн (на выбор студента) 1шт. Формат – А2. Материал: гуашь (полная цветовая палитра) 10 баллов

57. Тема 10. 2. Копия (Михаила Шварцмана) на выбор студента. Материал: гуашь (ограниченная палитра) размер 55x75 (пол листа) или ф.-А2 – 1шт. 20 баллов
58. Тема 11. Натюрморт. Из 5 предметов (гармоничное сочетание) 3 группы родственно-контрастных цветов. Решение натюрморта в холодном колорите. (цвета: зеленые, синие, фиолетовые, красные (холодные оттенки). Размер 55x75 см. или ф.-А2. Освещение: боковое, дневное (контрастное и рассеянное освещение, желт) Материал: гуашь. 10 баллов.
59. Тема 12. портрет головы человека. Освещение боковое. Большая форма головы. В холодном колорите. Размер: ф. – А3. Материал: гуашь. 10 баллов.
60. Тема 13. Этюд – натюрморт – из 5 предметов «Белое на белом». Очень светлый натюрморт, состоящий светлых, разбеленных предметов быта на светлых драпировках. Предметы разные по фактуре и форме. Черный акцент или очень темный по тону и цвету должен быть в маленьком количестве, т.к. среда всего натюрморта очень светлая. Если акцент будет крупный по размеру, то тогда он по количественной своей массе «вылетит» из плоскости листа формата. Материал: гуашь. Размер – А2. 10 баллов.
61. Тема 14. Проведение аттестационного просмотра. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплина «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Содержание дисциплины 4 курса 7 семестра очного отделения

62. Тема 1. Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «гризайль». Цель задания. Научиться писать в технике «гризайль» тематический учебно - творческий натюрморт в интерьере. Задача. Соблюсти пропорции предметов в интерьере композиции. Обратит внимание на передачу разных планов в изображении. Необходимо передать тоновое единство и гармонию, создать эмоционально - выразительный образ. Проследить за освещением в интерьере пространства. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага для акварели, карандаш, акварель, кисть - белка.
63. Тема 2. Этюд домашнего интерьера. Цель задания. Развить умение находить целостное образное и колористическое решение природы в интерьере пространства. Задача. Закомпоновать, обозначить композиционный центр, гармоническую цветовую гамму, решить в цвете. Формат А-3, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага, акварель, белка кисть.
64. Тема 3. Поставить натюрморт у окна. Написать этюд части комнаты с окном и натюрмортом (освещение у окна). Цель задания. Формирование умение согласовывать цветовые сочетания. Научиться создавать композицию из решений на градации светлого и темного в пространстве листа. Студент должен точнее передавать тональные и цветовые отношения и характер форм в композиции. Задача. Закомпоновать, обозначить композиционный центр, гармоническую цветовую гамму, решить в цвете. Передать в этюде особенности отношений и изменение предметного цвета под влиянием холодного цвета у окна. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага, гуашь или акварель.
65. Тема 4. Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении. Цель. Развить умение передавать в этюде эмоциональную образную характеристику природы (на примере живописи интерьерного пространства). Задача. Передать объединяющее влияние освещения, его яркость цвета на цельное восприятие интерьера. Материалы: акварель, бумага для акварели. Формат листа А-3. Одна штука.
66. Тема 5. Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном. Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону. Цель. Развить умение, находить целостное образное и колористическое решение природы. Задача. Организовать цвета постановки, используя основные сочетания цветового круга, добиваясь, при этом целостности этюда. Показать умение владения использованием различными текстурами в сложном тематическом натюрморте. Материалы: акварель, бумага для акварели. Формат листа А-2. Одна штука.
67. Тема 6. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству. Задача. Показать локальные цвета, характер цветовых пятен, решенных в ограниченной палитре, отсутствие моделировки формы, цветовой контур нельзя изображать. Орнаментальность должна присутствовать. Формат листа А-2. Одна штука. Материалы: гуашь, кисть колонок.
68. Тема 7. Формальные решения композиции «Натюрморт с «Лучником». Черно-белая графика. На больших форматах решить композицию с фигурой гипсовой в натюрморте. Изучение большой темы живописи – живой модели. Решить проблемы цветового взаимоотношения формы фигуры человека и окружающей среды. Многопредметная постановка с гипсовой фигурой человека составлена с применением драпировок родственно-контрастных, родственных отношений. Так как гипс имеет белый цвет, драпировки должны всегда быть плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипс. Образующая силуэтность, способствует появлению целостности форм в этюде. «Лучник» повернут в фас (вид спереди). Светлое окружение среднего пространства. Большие цветовые соотношения без изменений проработки деталей. Материал: гуашь. Формат: 55x75, 60x60 см. Цветовое решение композиции (выставочный лист). Обязательно выставляется на просмотр!
69. Тема 8. Натюрморт с гипсовой головой Аполлона. Натюрморт имеет дробную светотеневую лепку предметов. Необходимо организовать композиционно. Сложная структура построения. Гипсовая голова дополняется драпировками и 3- 4 предметами, которые контрастируют по цвету и фактуре с гипсом и силуэт в качестве камертона всей постановки. Натюрморт насыщенный по тону и по цвету на красных, фиолетовых цветах. Формат: А2 или половина 55x75 см. Материал: гуашь.
70. Тема 9. Натюрморт с гипсовой головой Сократа. Живопись одной гипсовой головы на фоне драпировок проводится для детального изучения воздействия цвета среды на ее объем. При сочетании живописи отдельной головы с живописью драпировок и предметов осознаются принципы взаимодействия сложных пластических форм между собой в пространстве. Формат: 55x75 см. Материал: гуашь, кисть – щетина, бумага.

71. Тема 10. «Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этудную натюрморта с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этудную головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в холодном колорите. Освещение дневное.

а. Размер: А-3. Материал: гуашь, бумага, кисти круглые, щетинные.

72. Тема 11. Этудную головы человека. Показать большую обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное.

а. Размер: А – 3. Материал: гуашь, бумага, кисти круглые, щетинные.

73. Тема 12. Этудную головы человека. В теплом колорите. Освещение боковое, дневное. Показать понимание «большой свет» и «большая тень» показывая тем самым «большую форму» цвета, сдержанные, умеренные, слегка приглушенные.

а. Формат: А – 2.

б. Материал: гуашь, бумага, кисть-щетина.

74. Тема 13. Решить натюрморт с цветовым акцентом на контрастных гармонических цветовых соотношениях. Натюрморт состоит из плотных, насыщенных, темных по цвету и тону.

а. Материал: гуашь, бумага, кисть щетинная. Размер: А – 2.

75. Тема 14. Портрет головы человека в холодном колорите. Фон среды фактурный, может иметь графический цветной рисунок (принт). Использовать мастихин. Большие сдержанные локальные цветовые соотношения, должны лепить большую форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки, не использовать мелкую детализацию общей формы портретируемого.

а. Размер: 55x75см.

б. Материал: гуашь, кисти щетинные, мастихин, валики, тампоны, тряпки, сжатая клеенка и др.

76. Тема 15. Проведение аттестационного просмотра. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплина «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.

Содержание дисциплины 4 курса 8 семестра очного отделения

77. Тема 1. Портрет головы человека. Копия Цель. Изучить законы построения цветом головы человека. Задачи. Закомпоновать. Построить детали формы головы человека. Пользуясь электронным носителем преподавателя скопировать этюд головы человека. Формат А-2. Материал: карандаш графический НВ, В, В 2, В3. Выполнить задание самостоятельно, используя гуашь, темпера или акрил.(20баллов).

78. Тема 2. Этудную головы человека на «теплом» по цвету фоне и в условиях «теплого электрического освещения». Цель.

Развить умение цветотонной моделировки пластически сложной формы (на примере портретной живописи). Задачи.

Проанализировать изменение цвета природы под влиянием «теплого» электрического освещения. Передать общий колористический настрой изображаемой природы. Материал: карандаш графический В, В2, В3, формат листа А-2. По желанию студента использовать художественный живописный материал: гуашь, темпера, акрил. (20баллов).

79. Тема 3. Составить и написать тематический натюрморт из 3-5 предметов, сгармонизированных цвету и тону друг с другом и фоновыми драпировками. Цель. Формирование колористическое видение природы. Задачи. Создать целостный гармонический цветовой строй и длительной учебно - творческой постановки. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ. Материал: карандаш графический В, В2, В3, Формат листа А-2. Гуашь, темпера, акрил по желанию студента.(20баллов).

80. Тема 4. Многоцветный этюд. Методика работы над многоцветным этюдом в технике акварель. Использовать предметы различные по форме, фактуре и материалу. Завершение этюда над натюрмортом в нахождении структурно-пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщении изображения дальних планов. Материал: акварель, акварельная бумага. Формат: А2 или половина листа 55x75 см.

81. Тема 5. Этудную головы человека. В теплом колорите. Освещение боковое, дневное. Показать понимание «большой свет» и «большая тень» показывая тем самым «большую форму» цвета, сдержанные, умеренные, слегка приглушенные.

а. Формат: А – 2.

б. Материал: гуашь, бумага, кисть-щетина.

82. Тема 6. «Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Этудную натюрморта с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Этудную головы человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в холодном колорите. Освещение дневное.

а. Размер: А-3. Материал: гуашь, бумага, кисти круглые, щетинные.

83. Тема 4. Проведение аттестационного просмотра. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплина «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы.