

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Живопись

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство
(по виду «Художественно-бутафорское оформление спектакля»)
углубленной подготовки

Нижний Новгород
2020 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Живопись разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: художественно-бутафорское оформление спектакля).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчик:
Фуфачев В. И., преподаватель

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
ОП.01 ЖИВОПИСЬ.....	3
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:.....	3
1.2. Цели и задачи дисциплины.....	3
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.....	5
1.5. Основные виды учебных занятий:.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ЖИВОПИСЬ.....	5
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
2.2. Тематический план.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	27
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ.....	28

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ЖИВОПИСЬ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОП.01 Живопись входит в профессиональный учебный цикл и изучается как общепрофессиональная дисциплина.

1.2. Цели и задачи дисциплины

Цель - подготовка грамотных специалистов в области театрально-декорационного искусства, свободно владеющих техникой живописных работ и в совершенстве владеющих способами исполнения эскизов, театрально-декорационной росписи и способных решать любые художественные задачи.

Задачи:

- дидактические: постепенное овладение знаниями и навыками, позволяющими осуществлять изображение в технике живописи.
- развивающие: научить студента образно мыслить посредством живописи; применять - владение живописью на практике, как создание цельного отдельного произведения, а также как создание прикладного живописного материала (например, декорации для театральной постановки); заниматься живописью как самостоятельным жанром.
- воспитательные: привить любовь к созданию живописного произведения, развить колористическую наблюдательность, развить внимание, воображение, точную передачу реальности в живописи.

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Особое значение дисциплина имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Формулировка личностных результатов	Код личностных результатов
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *уметь*:

- выполнять краткосрочные этюды, соответствующие стилю и жанру постановки;
- создавать средствами живописи композиции различной сложности, составлять колера;

- изображать предметно-материальную среду в различной живописной технике;
- организовать композиционно-пространственную среду.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- методику и технику выполнения краткосрочного этюда;
- основные законы цветоведения;
- особенности психологии восприятия цвета и его символику;
- живописные свойства и возможности изобразительных материалов, их использование в решении художественных задач;
- основные закономерности восприятия света и цвета, их роли в передаче формы, цветовой насыщенности, тональной и цветовой гармонии;
- основные законы композиции.

По окончании изучения дисциплины, выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенций	Наименование результата обучения
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1.	Использовать графические композиционные и живописные приемы в решении творческих замыслов и задач.
ПК 1.2.	Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу художника-постановщика.
ПК 1.3.	Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 714 часов,
 в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 536 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 178 часа.

Время изучения: 1 - 8_семестры.

Форма итоговой аттестации – дифф. зачет 3,6,7; экзамен 1,2,8

1.5. Основные виды учебных занятий: практические занятия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.01 ЖИВОПИСЬ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	714
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	536
<i>В том числе:</i>	
практические занятия	536
Самостоятельная работа обучающегося	178
Итоговая аттестация в форме ДЗ -3,6,7 Э – 1,2,8; комп. экзамена в 8 семестре	

2.2. Тематический план

п/п	Наименование тем	Кол – во часов
	1 курс 1 семестр	48
1.	Введение	3
2.	Технология акварельной живописи	3
3.	Основы цветоведения	3
4.	Цветовой круг	3
5.	Тёплые и холодные цвета	3
6.	Палитра художника, её изобразительные возможности.	3
7.	Световоздушная среда	3
8.	Локальный цвет	3
9.	Контрастные цвета и их взаимодействие	3
10.	Плоскостная композиция. Пространство объема	3
11.	Пространство объема	3
12.	Понятие связи цвета и тона в живописи	3
13.	Работа с отношениями цветов	3
14.	Акварельная живопись	3
15.	Понятие терминов «нюанс», «лессировка».	3
16.	Навыки лессировки	3
	1 курс 2 семестр	88
1.	Техника «Мазками»	4
2.	Техника «Подмалевок»	4
3.	Техника «Текстурирование», «Маскировка».	4
4.	Техника «Акварель и тушь»	4
5.	«Добавки», «Присадки» в акварельной технике	4
6.	Смешанная техника	4
7.	Техника «по сухому»	4

8.	Японская и английская техники живописи	4
9.	Темперная живопись	4
10.	Акриловая живопись	4
11.	Натюрморт из геометрических предметов на фоне драпировок	4
12.	Натюрморт из геометрических предметов на фоне драпировок в технике гризайль.	4
13.	Натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировок, различных по цвету и тону	4
14.	Натюрморт из простых предметов на фоне светлой драпировки	4
15.	Сложный натюрморт из бытовых предметов на фоне нескольких драпировок.	4
16.	Натюрморт из бытовых предметов, контрастных по тону и цвету	4
17.	Натюрморт с цветами и бытовыми предметами на фоне нескольких драпировок.	4
18.	Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта.	4
19.	Натюрморт из 4 бытовых предметов (стекло, металл)	4
20.	Основы живописи гуашью	4
21.	Натюрморт, состоящий из предметов быта со сближенной цветовой и тональной гаммой	4
22.	Пластическая и цветовая взаимосвязь предметов и драпировки	4
	2 курс 3 семестр	48
1.	Натюрморт из бытовых предметов различной окраски и фактуры на фоне простых драпировок	3
2.	Общий цветотональный замысел изображения	3
3.	Натюрморт из бытовых предметов различной окраски на фоне сложных драпировок	3
4.	Натюрморт с белым гипсовым орнаментом (розеткой)	3
5.	Взаимосвязь белой гипсовой розетки с фоном Изображение гипсовой розетки	3
6.	Цветовая гамма. Колорит	3
7.	Роль этюда в овладении живописной грамотой.	3
8.	Живописность, целостность, колорит, среда	3
9.	Особенности работы в помещении и на пленэре.	3
10.	Разновидности светового контраста.	3
11.	Живопись на пленэре	3
12.	Этюды растительности	3
13.	Передача различных характерных признаков деревьев	3
14.	Изображение неба	3
15.	Пейзаж как жанр	3
16.	Дифф.зачет	3
	2 курс 4 семестр	69
1.	Кратковременные этюды и наброски животных	3
2.	Академизм в живописи	3
3.	Анахронизм в живописи	3
4.	Абстракционизм в живописи	3
5.	Импрессионизм в живописи	3
6.	Натюрморт с гипсовой маской	3
7.	Натюрморт с гипсовой головой и предметами театральной бутафории	3
8.	Основы пластической анатомии	3

9.	Законы построения головы человека (живопись)	3
10.	Передача объема головы в монохромном живописном изображении	3
11.	Этюд головы натурщика (мужской)	3
12.	Анатомические различия в изображении мужской и женской голов	3
13.	Этюд головы натурщицы (женский)	3
14.	История возникновения масляной живописи	3
15.	Живописные жанры на Руси 15 века	3
16.	Специфика применения масляной живописи	3
17.	Подготовка материалов к работе масляной живописью	3
18.	Технология масляной живописи	3
19.	Пейзаж в технике масляной живописи	3
20.	Натюрморт в технике масляной живописи	3
21.	Этюд головы натурщика	3
22.	Этюд головы натурщика (плечевой пояс)	3
23.	Этапы создания декоративного портрета с натуры.	3
	3 курс 5 семестр	64
1.	Живописное изображение фигуры человека	4
2.	Этюд обнаженной мужской полуфигуры сидя	4
3.	Этюд фигуры обнаженного по пояс натурщика (вид со спины)	4
4.	Нахождение характерного движения головы к плечевому поясу	4
5.	Этюд фигуры обнаженного по пояс натурщика (вид с лицевой стороны)	4
6.	Определение опорных точек верхнего плечевого пояса	4
7.	Проработка деталей с учетом колористического состояния этюда	4
8.	Этюд обнаженного натурщика в положении стоя	4
9.	Обнаженная фигура (женская модель)	4
10.	Этюд обнаженной женской фигуры (вид со спины)	4
11.	Этюд обнаженной женской фигуры (вид с лица)	4
12.	Обнаженная мужская фигура в сложном ракурсе	4
13.	Закономерность световоздушной перспективы	4
14.	Светотеневой разбор фигур и предметов.	4
15.	Живописный анализ отдельных конструктивных фрагментов фигуры	4
16.	Обнаженная женская фигура в сложном ракурсе	4
	3 курс 6 семестр	84
1.	Этюд фигуры человека в одежде	4
2.	Изображение одежды цветовыми соотношениями	4
3.	Этюд фигуры человека в театральном костюме (мужская модель)	4
4.	Соотношение форм и складок одежды в живописном изображении	4
5.	Живописная проработка деталей костюма и подчинение их общей форме	4
6.	Этюд обнаженной фигуры с элементами театральной бутафории	4
7.	Живописное изображение главных частей тела	4
8.	Определение и выявление опорных точек	4
9.	Этюд одетой полуфигуры (портрет с руками).	4
10.	Этюд фигуры в театральном костюме (женская модель)	4
11.	Компоновка женской фигуры, одетой в театральный костюм	4
12.	Живописный анализ характерных особенностей женского театрального костюма	4
13.	Этюд фигуры в театральном костюме (мужская модель)	4
14.	Живописное изображение фигуры в конкретном пространстве (в определенном масштабе к интерьеру)	4
15.	Этюд фигуры человека в театральном костюме в интерьере	4

16.	Живописный анализ задрапированной фигуры человека	4
17.	Закономерность движения фигуры	4
18.	Этюд фигуры в театральном костюме (тематическая постановка)	4
19.	Создание определенного образа модели	4
20.	Взаимосвязь фигуры и фона	4
21.	Дифф. зачет	4
	4 курс 7 семестр	80
1	Этюд обнаженной фигуры человека в сюжетном интерьере	5
2	Движение фигуры в интерьере	5
3	Фиксирование сущности основного движения фигуры живописными средствами	5
4	Поиск и выявление индивидуальных особенностей модели	5
5	Этюд фигуры в театральном костюме (сюжетный)	5
6	Способы живописного изображения одежды	5
7	Понятие имприматуры	5
8	Живописная проработка деталей тематического костюма	5
9	Моделировка фигуры в сюжетном интерьере соотношениями цветов	5
10	Живописные наброски обнаженной фигуры человека в сложных ракурсах	5
11	Подготовка холстов к работе	5
12	Этюд обнаженной фигуры (женская модель) в тематическом интерьере	5
13	Схватывание и выделение цветом главное в характере и позе модели	5
14	Этюд обнаженной фигуры (мужская модель) в тематическом интерьере	5
15	Живописная проработка деталей постановки	5
16	Дифф. зачет	5
	4 курс 8 семестр	55
1.	Портрет натурщика в интерьере	5
2.	Поиск и выявление индивидуальных особенностей модели	5
3.	Проработка формы в цветовых сочетаниях и цветовой сложности	5
4.	Моделирование природы цветовым пятном	5
5.	Портретная постановка на фоне сложных драпировок	5
6.	Подчинение деталей целому на полотне	5
7.	Подчинение общего колористического строя единому замыслу	5
8.	Живописная проработка деталей постановки	5
9.	Моделировка фигуры в сюжетном интерьере соотношениями цветов	5
10.	Роль одежды в создании художественного образа	5
11.	Передача цветовых отношений в связи с индивидуальными особенностями модели.	5
	Всего	536

2.3. Содержание дисциплины ОП.01 Живопись

Наименование тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень усвоения
1 курс 1 семестр		48	
Тема 1. Введение.	Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Формализм и натурализм. Вопросы художественного видения	3	1
Тема 2. Технология акварельной живописи	История акварельной живописи. Основные материалы и техники работы с акварельными красками. Особенности материала. Принадлежности необходимые для работы акварелью. Основные качественные характеристики и виды кистей, бумаги, красок.	3	2
Тема 3. Основы цветоведения	Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Основные характеристики цвет: цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества цвета. Символика цвета. Цветовые контрасты.	3	2
Тема 4. Цветовой круг	Принцип получения цветового круга. Характеристики цветов: основные и дополнительные цвета, тёплые и холодные, контрастные цвета, цветовой тон, насыщенность, светлота и т. д.	3	2
Тема 5 Тёплые и холодные цвета	Группы тёплых и холодных цветов. Температурная характеристика цветов в спектре эмоционального и поэтического восприятия.	3	2
Тема 6. Палитра художника, её изобразительные возможности.	Понятие палитры как набор красок, используемый в работе художником. Цветотональный диапазон окружающей среды и палитры. Способы переложения природного диапазона на ограниченный словарь палитры. Правила смешивания красок. Основные и производные цвета.	3	2
Тема 7. Световоздушная среда	Световоздушная среда в живописи. Композиция Перспектива Природа света и цвета. Анализ творческого метода работы над пейзажем известных живописцев.	3	2
Тема 8. Локальный цвет	Понятие и основные оттенки. Примеры локального цвета.	3	2
Тема 9. Контрастные цвета и их взаимодействие	Виды контрастов: светлотные и тоновые. Классификация контрастов: одновременные, последовательные, пограничные. Характеристика восприятия контрастных цветов.	3	2
Тема 10. Плоскостная композиция	Создание на основе натюрмортной постановки авторской композиции с использованием средств и приемов плоскостного характера изображения (использование силуэта, деформации и изменения масштаба, совмещения проекций,	3	2

	обратной перспективы, рельефа красочного слоя, цветного контура, равной степени интенсивности локальных цветовых зон).		
Тема 11. Пространство объема	Моделировка формы и локальный цвет. Передача объемов и пластических характеристик предметов, создание иллюзии трехмерной формы с использованием аксонометрических или перспективных проекций, светотонная моделировка с использованием тонового диапазона предметных цветов. Выполняются работы как натурального плана, так и свободно композиционного характера.	3	2
Тема 12. Понятие связи цвета и тона в живописи	Группы перспективы (воздушная, цветовая). Критерии восприятия цвета в перспективе. Способы выражения цвета в пространстве. Просмотр репродукций.	3	2
Тема 13. Работа с отношениями цветов	Понятие «ахроматические цвета». Выразительность ахроматической гаммы. Степени светлотности ахроматических цветов. Понятие живописной техники гризайль.	3	2
Тема 14. Акварельная живопись	Базовые техники акварельной живописи. «Процарапывание», «Набрызг».	3	2
Тема 15. Понятие терминов «нюанс», «лессировка».	Просмотр, изучение и анализ работ художников, выполненных в данной технике.	3	2
Тема 16. Навыки лессировки	Освоение методики нанесения слоев. Выявление и формирование палитры лессировочных красок. Освоение оптического метода смешения красок, чередования «теплых» и «холодных» слоев. Применения дополнительных «присадок» для прописки наиболее «плотных» участков картинной плоскости. Натюрморт в технике «лессировка», акварель. Работа с цветом. Проработка деталей переднего плана, приведение работы к целостности - уточнению тональных и цветовых отношений.	3	2
	1 курс 2 семестр 22нед	88	
Тема 1. Техника «Мазками»	Изучение техника «мазками» акварельной живописи, демонстрации работ старых мастеров Изучение методов мазковой акварельной живописи на основе применения различных форм кистей (плоских и круглых), создания колористического изображения путем последовательного нанесения мазков на сухую бумагу, освоение чередования «холодных» и «теплых» мазков при наложении друг на друга, оптического смешения красок при мазковой технике, изменения характера изображения в зависимости от величины мазка и способа его нанесения.	4	2
Тема 2. Техника	Изучение возможности выполнения работы с применением предварительно	4	2

«Подмалевок»	нанесенной имприматурой, способствующей созданию необходимого колорита изображения, общей цветовой композиции. Выполняются две работы с работы с применением монохромной и многоцветной имприматуры и последующим письмом в любой из освоенных в предыдущих заданиях техник – в технике «по сухому», мазковой, либо послойной живописи.		
Тема 3. Техника «Текстурирование», «Маскировка».	Освоение различных дополнительных методов и приемов акварели, основанных на применении различных материалов, таких как губки, «штампы», мастихины, сграффито, «сухая кисть», набрызг водой и разведенной в воде краской, использования «отлипов», монотипии, соли, мыльного раствора, скипидара, технического спирта, предварительного рельефа с целью приобретения навыков создания всевозможных фактур, позволяющих значительно расширить возможности акварельной живописи. Для освоения различных форм текстурирования выполняется серия работ размером 40X50см на основе натуральных постановок. Предварительно производится демонстрация таблиц, иллюстрирующих возможности дополнительных материалов и показ преподавателем способов их применения	4	2
Тема 4. Техника «Акварель и тушь»	Приобретение навыков сочетания акварели и рисунка тушью, как при предварительном нанесении рисунка, так и при рисунке поверх нанесенного красочного слоя. Изучение возможностей нанесения рисунка различными материалами, такими как перо, кисть, палочки, как по сухой, так и по влажной бумаге. Работа выполняется как на основе натурной постановки, так и методом копирования мастеров.	4	2
Тема 5. «Добавки», «Присадки» в акварельной технике	Приобретение навыков работы по мокрой бумаге в один слой, аль-прима. Изучение возможностей работы в данной технике с применением различных «присадок» - добавок, увеличивающих время высыхания красочного слоя и придающих дополнительную яркость акварели после высыхания. Работы выполняются после демонстрации преподавателем мастер-класса в данной технике и выполнения студентом хроматических эскизов на основании натурной постановки	4	2
Тема 6. Смешанная техника	Изучение приемов использования акварели в сочетании с другими водорастворимыми красками, такими как гуашь и акрил, а также путем смешения акварели с темперными или акриловыми белилами с целью освоения новых, дополнительных возможностей письма. Выполняются три работы с применением	4	2

	различных водорастворимых красок на основе натуральных постановок размером 40X60см с целью обретения всесторонних навыков «смешанной техники».		
Тема 7. Техника «по сухому»	Приобретение навыков письма в один слой аль-прима по сухой бумаге с применением всей палитры красок, изучение возможных дополнительных «присадок», позволяющих достигать наибольшей звучности в плотных участках картинной плоскости, ускоряющих, либо замедляющих процесс высыхания красочного слоя. Изучение возможностей исправления не удачных мест, резервирования светлых мест (бликов) и способов	4	2
Тема 8. Японская и английская техники живописи	Просмотр, изучение и анализ работ художников, выполненных в данной технике.	4	2
Тема 9. Темпера живопись	История техники живописи темперой. Виды темперных красок. Современная темпера живопись.	4	2
Тема 10. Акриловая живопись	Подрамник для холста, планшет или мольберт, любая поверхность для росписи, малярный скотч, пульверизатор, набор акриловых красок (основной спектр 6-8 цв.), художественные кисти, вода, увлажненная палитра, разбавитель для акрила и мастихин. Холсты. Любая поверхность с предварительной грунтовкой, кроме белой акварельной бумаги. Использование акриловой эмульсии, темной акриловой краски для нужного контраста. Натуральные и синтетические кисточки. Организация рабочего места.	4	2
Тема11. Натюрморт из геометрических предметов на фоне драпировок	Композиционное построение, передача пропорций предметов, объема, светотени. Показ и анализ произведений изобразительного искусства. Основные понятия и термины.	4	2
Тема 12. Выполнение натюрморта из геометрических предметов на фоне драпировок в технике гризайль.	Натюрморт из геометрических предметов на фоне драпировок, в технике гризайль, материал: Формат А-3, карандаш В4, акварельные краски, белила. Предварительный анализ объема изображения. Выполнение фор-эскиза. Размещение изображения на листе. Уточнение пропорций. Выявление объема предметов при помощи светотени. Проработка деталей переднего плана, приведение работы к целостности. Обобщение и завершение работы.	4	2
Тема 13. Натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировок, различных по цвету и тону	Проанализировать соотношение контрастных предметов, грамотная передача цветовых отношений. Подбор и анализ репродукций известных художников на заданную тему. Предварительный анализ объема изображения. Выполнение фор-эскиза. Размещение изображения на листе, анализ и подбор цветовой гаммы.	4	2

Тема 14. Натюрморт из простых предметов на фоне светлой драпировки	Специфика декоративного решения натюрморта. Степень стилизации предметов. Роль цвета. Просмотр репродукций. - Последовательное выполнение декоративных натюрмортов с натуры и по представлению	4	
Тема 15. Сложный натюрморт из бытовых предметов на фоне нескольких драпировок.	Анализ и передача цветовой гаммы натюрморта, соотношения цветов, тональных отношений, выявление главного и второстепенного. Показ и анализ обучающимся репродукций художников, работавших в этом жанре. Сложный натюрморт из бытовых предметов на фоне нескольких драпировок. (постановка). Предварительный анализ объема изображения. Выполнение фор-эскиза. Размещение изображения. Уточнение пропорций, выявление объема предметов при помощи светотени. Обобщение, завершение работы.	4	2
Тема 16. Натюрморт из бытовых предметов, контрастных по тону и цвету	Просмотр и анализ репродукций на заданную тему. Два этюда натюрморта из 3-х предметов в тёплой и холодной гамме. Работа выполняется в технике «а ля прима».	4	2
Тема 17. Натюрморт с цветами и бытовыми предметами на фоне нескольких драпировок.	Анализ натюрморта в интерьере, выявление главного и второстепенного, цветовое решение. Ознакомление с творчеством великих художников работавших в этом жанре. Натюрморт с цветами и бытовыми предметами на фоне нескольких драпировок. Предварительный анализ объема изображения. Выполнение фор-эскиза. Размещение изображения. Уточнение пропорций, выявление объема предметов при помощи светотени. Обобщение и завершение работы.	4	2
Тема 18. Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта.	Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта. Натюрморт из бытовых предметов (дерево, керамика). Натюрморт ставится близко к уровню линии горизонта при боковом освещении. Светлая тональная гамма. Цветовая гамма сдержанная. Материал: формат А3, карандаш В4, ластик, гуашь или акриловые краски. Копия интерьера с картин известных мастеров – живописцев. (А. Матисса, А. Дерена, К.Петрова-Водкина).	4	2
Тема 19. Натюрморт из 4 бытовых предметов (стекло, металл)	Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта. Натюрморт ставится близко к уровню линии горизонта при боковом освещении. Светлая тональная гамма. Цветовая гамма сдержанная. Материал: формат А3, карандаш В4, ластик, гуашь или акриловые краски.	4	2
Тема 20. Основы живописи гуашью	Техника работы гуашевыми красками. Последовательность работы, используя палитры: роль белил в процессе работы гуашью. Учёт освещённости и среды при изображении предметов. Методика работы над живописным изображением	4	2

	натюрморта. Последовательность выполнения изображения натюрморта в технике гуаши		
Тема 21. Натюрморт, состоящий из предметов быта со сближенной цветовой и тональной гаммой	Натюрморт из 3-х контрастных по цвету предметов разной фактуры.	4	2
Тема 22. Пластическая и цветовая взаимосвязь предметов и драпировки	Цель, наряду с продолжением освоения навыков передачи видимого материала тоном, привить у студентов внимательное отношение к изображению складок. Во избежание возможного однообразия постановки, в натюрморт можно ввести простой по форме предмет, являющий собой некую паузу в ритме складок. Задание выполняется ограниченным кол-вом хроматических цветов. Колорит в живописи, его разновидности и историческая эволюция	4	2
2 курс 3 семестр 16 нед.		48	
Тема 1. Натюрморт из бытовых предметов различной окраски и фактуры на фоне простых драпировок	Выполнение натюрморта из бытовых предметов светлых по тону и сближенных по цвету на фоне драпировки.	3	
Тема 2. Общий цветотональный замысел изображения	Изучение формы, конструкции, тональных, цветовых и композиционных взаимоотношений предметов, их расположение и взаимодействие в пространстве с учетом характеристики освещения. Последовательное решение живописных задач: плоскость – обобщение - пространство – объем.	3	2
Тема 3. Натюрморт из бытовых предметов различной окраски на фоне сложных драпировок	Выполнение натюрморта. Проработка тональных отношений	3	2
Тема 4. Натюрморт с белым гипсовым орнаментом (розеткой)	Выполнение натюрморта Взаимосвязь белой гипсовой розетки с фоном.	3	2
Тема 5. Взаимосвязь белой гипсовой розетки с фоном	Изображение гипсовой розетки. Распределение светотени по форме предмета	3	2
Тема 6. Цветовая гамма. Колорит	Роль колорита в восприятии произведения художника. Воспроизведение движения цвета в глубину	3	2

Тема 7. Роль этюда в овладении живописной грамотой.	Умение видеть и передавать на плоскости трехмерные формы и цвет предметов составляют суть грамоты живописи. Развитие наблюдательности, формирование умения подчеркивать существенное, отбрасывать второстепенное, выражать свои эмоции, вызванные красотой окружающей природы, многообразием жизни.	3	
Тема 8. Живописность, целостность, колорит, среда	Рефлексные связи между предметами	3	2
Тема 9. Особенности работы в помещении и на пленэре.	Объединяющая роль фона в передаче цветотональной взаимосвязи. Подбор цветовых отношений для создания единой гаммы изображения	3	2
Тема 10. Разновидности светового контраста.	Установка гармонической связи между контрастными цветами	3	2
Тема 11. Живопись на пленэре	Краткий обзор развития живописи на пленэре. Организация и методические рекомендации к выполнению заданий на пленэре	3	2
Тема 12. Этюды растительности	Этюды: отдельные деревья, кустарники; группы деревьев	3	2
Тема 13. Передача различных характерных признаков деревьев	Передача различных характерных признаков лиственных и хвойных деревьев, кустов в зависимости от состояния природы	3	2
Тема 14. Изображение неба	Краткосрочные этюды неба, облаков,	3	2
Тема 15. Пейзаж как жанр	Виды пейзажей. Этюды и наброски трав и распускавшихся цветов	3	2
Дифф. зачет		3	
2 курс 4 семестр		69	
Тема 1. Кратковременные этюды и наброски животных	Кратковременные этюды и наброски диких и домашних животных в разных движениях и ракурсах на фоне несложных фрагментов пейзажа.	3	2
Тема 2. Академизм в живописи	Основы академизма. Первые академии искусств. Королевская Академия живописи и скульптуры во Франции. Известные французские академисты. Академии художеств в других странах. Известные художники – академисты.	3	2
Тема 3. Анахронизм в живописи	Знакомство с творчеством Джорджо Де Кирико; Омар Галлиани; Карло Мария Мариани ; Стефано ди Стасио; Жерар Гаруст Альберто Абате.	3	2
Тема 4. Абстракционизм в живописи	Знакомство с творчеством Кандинского; Малевича; Мондриана. Направления искусства абстракционизм: цветовой, геометрический, экспрессивный, минималистический.	3	2

Тема 5. Импрессионизм в живописи	Особенности импрессионизма. Великие художники – импрессионисты.	3	2
Тема 6. Натюрморт с гипсовой маской	Натюрморт с гипсовой маской. Разбор тональных отношений. Лепка формы, цветотональные отношения. Решение пространства и объема.	3	2
Тема 7. Натюрморт с гипсовой головой и предметами театральной бутафории	Натюрморт с гипсовой фигурой. Разбор тональных отношений. Лепка формы, цветотональные отношения. Решение пространства и объема.	3	2
Тема 8. Основы пластической анатомии.	Образцы анатомического построения формы лишь в статическом ее состоянии, объяснение возможных изменений тела при различных движениях.	3	2
Тема 9. Законы построения головы человека (живопись)	Методика работы над живописным изображением головы человека. Последовательность ведения живописного этюда головы живой модели	3	2
Тема 10. Передача объема головы в монохромном живописном изображении	Формирование навыков решать в цвете характер, общую форму головы и ее детали (глаза, нос, губы, уши, волосы) получать изображение целостное и объемное. поиск места, с которого будет выполняться композиция. Последовательность выполнения рисунка головы.	3	2
Тема 11. Этюд головы натурщика (мужской)	Выполнение живописного этюда головы человека в одном из поворотов. Построение. Цветовое решение. Завершение.	3	2
Тема 12. Анатомические различия в изображении мужской и женской голов	Анатомические различия в изображении мужской и женской голов. Выполнение живописного этюда головы человека в состоянии покоя.	3	2
Тема 13. Этюд головы натурщицы (женский)	Голова женщины в головном уборе: плоскостное решение колерами. Формат А1. Решение формы, объема этюда головы человека в одном из поворотов в пространственной среде; закрепление понятий, цветовой насыщенности, развитие навыков общего видения.	3	2
Тема 14. История возникновения масляной живописи	Техника Яна ван Эйка. Расцвет живописи маслом в Европе. Современная история масляной живописи: новые технологии и направления.	3	2
Тема 15. Живописные жанры на Руси 15 века	Живопись Руси 13-15 вв. Феофан Грек – иконописец, миниатюрист и мастер монументальных фресковых росписей. Ранние иконы новгородской школы. Творчество великих русских живописцев.	3	2

Тема 16. Специфика применения масляной живописи	Изучение материалов масляной живописи	3	2
Тема 17. Подготовка материалов к работе масляной живописью	Кисти. Палитра. Краски. Растворители. Холст и картон. Подрамник. Натяжка холста.	3	2
Тема 18. Технология масляной живописи	Грунтовка холста. Проклейка. Подмалевок. Пропись. Обобщение. Лессировка. Покрытие лаком	3	2
Тема 19. Пейзаж в технике масляной живописи	Выполнение пейзажа	3	2
Тема 20. Натюрморт в технике масляной живописи	Выполнение натюрморта.	3	2
Тема 21. Этюд головы натурщика	Передача объема головы в монохромном живописном изображении. Эскиз головы на нейтральном фоне.	3	2
Тема 22. Этюд головы натурщика (плечевой пояс)	Изучение характера формы головы, ее конструктивного строения, нахождение основных светотеневых отношений между головой, шеей с верхней частью туловища, моделью одежды и фоном. Лепка цветоформы, разработка цветовых и тональных отношений, моделировка формы с выявлением колористического единства всей постановки. Изучение модели, ее характерных особенностей, Предварительные эскизы-наброски в цвете.	3	2
Тема 23. Этапы создания декоративного портрета с натуры.	Выполнение подготовительного рисунка. Построение пастиги головы, шеи и плечевого пояса с помощью ряда анатомических опорных точек и линий. Ведение первых прокладок цветом широко, не задерживаясь на деталях, стремясь как можно точнее установить основные цветовые отношения. Начинать прокладки лучше с больших масс теней, не упуская из виду цвет освещенных мест, чтобы вся постановка получила общее цветовое решение. Переход от общих цветовых отношений к лепке формы головы и плечевого пояса цветом. Равномерная прописка формы по всей картинной плоскости. Переход к рисунку и лепке обобщенной формы деталей лица, моделируя его большие и более мелкие плоскости, уделяя внимание мелким формам (надбровным дугам, глазам, носу, мимическим мышцам рта, ушным раковинам, прическе). Общее цветовое единство.	3	2

3 курс 5 семестр 16 нед.		64	
Тема 1. Живописное изображение фигуры человека	Методика работы над живописным изображением фигуры человека	4	2
Тема 2. Этюд обнаженной мужской полуфигуры сидя	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения полуфигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела. Специфические особенности мужской фигуры. Модель сидящая, постановка проста, лаконична, без лишних драпировок.	4	2
Тема 3. Этюд фигуры обнаженного по пояс натурщика (вид со спины)	Последовательное ведение живописного этюда фигуры человека.	4	2
Тема 4. Нахождение характерного движения головы к плечевому поясу	Известные композиционные приемы: симметрия/ ассиметрия; контрасты (светотени, фактуры, цвета, контуров, размеров); вертикали/ горизонтали/диагонали; ритм (цветовые пятна, пустоты, повторяемость элементов).	4	2
Тема 5. Этюд фигуры обнаженного по пояс натурщика (вид с лицевой стороны)	Этюд фигуры мужчины. Разбор тональных отношений. Работа над формой, объемом.	4	2
Тема 6. Определение опорных точек верхнего плечевого пояса	Пять основных опорных точек для построения плечевого пояса: Яремная впадина (между ключицами) - месторасположение этой точки на портрете определяется в самую первую очередь. Из этой точки проводится основная вспомогательная вертикальная ось, на которой определяются те точки лица, которые в этом осью пересекаются. Положение подбородка относительно яремной впадины и основной вертикальной оси. Положение уха: на оси, совпадающей с направлением грудинно-ключично-сосцевидной мышцей, которая тянется от яремной впадины к уху. Положение переносицы, которая является основной опорной точкой построения лица, да и всей головы. Основание носа.	4	2
Тема 7. Проработка деталей с учетом колористического состояния этюда	Влияние на колористическое видение: особенность цветового восприятия художником окружающего мира, принадлежность художника к тому или иному направлению, школе, времени, индивидуальные свойства зрения. Воспитание культуры цвета.	4	2
Тема 8 Этюд обнаженного	Этюд фигуры мужчины. Разбор тональных отношений. Работа над формой,	4	2

натурщика в положении стоя	объемом.		
Тема 9. Обнаженная фигура (женская модель)	Этюд фигуры женщины. Разбор тональных отношений. Работа над формой, объемом.	4	2
Тема 10. Этюд обнаженной женской фигуры (вид со спины)	Этюд фигуры женщины. Разбор тональных отношений. Работа над формой, объемом.	4	2
Тема 11. Этюд обнаженной женской фигуры (вид с лица)	Этюд фигуры женщины. Разбор тональных отношений. Работа над формой, объемом.	4	2
Тема 12. Обнаженная мужская фигура в сложном ракурсе	Последовательное ведение живописного этюда фигуры человека	4	2
Тема 13. Закономерность световоздушной перспективы	Воздушная и линейная перспектива. Правильная характеристика изменения окраски светотеневого контраста и очертания предметов в воздушной среде есть средство изображения воздушной перспективы. Световая перспектива. Закономерные изменения очертаний, светлоты и окраски предметов являются важными живописными координатами в изображении перспективы.	4	2
Тема 14. Светотеневой разбор фигур и предметов.	Передача колористического взаимодействия фигуры с фоном и окружающими предметами. Светотеневой разбор предметов в соответствии с формой предметов, деля предметы на отдельные плоскости света, полутени, тени, рефлекса и падающей тени.	4	2
Тема 15. Живописный анализ отдельных конструктивных фрагментов фигуры	Тоновая моделировка предметов одним цветом (черным или коричневым), передается объем, тональность и направление освещения. Соединяются все предыдущие компоненты, помогающие передаче реалистического видения.	4	2
Тема 16. Обнаженная женская фигура в сложном ракурсе	Этюд фигуры женщины. Разбор тональных отношений. Работа над формой, объемом.	4	2
3 курс 6 семестр 21 нед.		84	
Тема 1. Этюд фигуры человека в одежде	Живописная проработка пластической формы натуры	4	2
Тема 2. Изображение одежды цветовыми соотношениями	Роль одежды в создании художественного образа. Применение линейного, силуэтно-пятнового, линейно-пятнового способов изображения фигуры в одежде. Выполнение композиции фигуры человека в одежде с использованием растровой техники (точечная графика), штриховой графики, смешанной графики	4	2

Тема 3. Этуд фигуры человека в театральном костюме (мужская модель)	В одетой фигуре необходимо проследить ее анатомическое строение, в этом случае случайные складки не собьют рисунок, а пластика будет отвечать внутреннему строению фигуры, так как только тогда можно убедительно выразить движение натуры, ее положение в пространстве.	4	
Тема 4. Соотношение форм и складок одежды в живописном изображении	Формирование умений выявлять пластику складок живописными материалами; передавать градации светотени (полусвет, блик, свет, полутень, собственную и падающую тени, рефлекс) средствами живописи; освоить технику этюдной живописи.	4	2
Тема 5. Живописная проработка деталей костюма и подчинение их общей форме	Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	4	2
Тема 6. Этуд обнаженной фигуры с элементами театральной бутафории	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела в движении. Опорные моменты движения фигуры. Специфические особенности мужской или женской модели. Завершенность постановки	4	2
Тема 7. Живописное изображение главных частей тела	Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	4	2
Тема 8. Определение и выявление опорных точек	Формирование умений определять основные опорные точки для построения фигуры человека.	4	2
Тема 9. Этуд одетой полуфигуры (портрет с руками)	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела. Особая проработка портрета и рук модели. В постановке необходимо создать условия выразительной подачи характера: поворот головы, положение торса, движение рук, освещение.	4	2
Тема 10. Этуд фигуры в театральном костюме (женская модель)	Выбор техники исполнения (классический метод многослойной живописи, академический подход). Соблюдение технологических правил. Выявление характерных особенностей модели. Этюды фигуры человека в контражуре. Использование акварели, бумаги различного формата.	4	2
Тема 11. Компонировка женской	Формирование умений грамотно компоновать в формат фигуру натурщицы в	4	2

фигуры, одетой в театральный костюм	интерьере; живописными средствами моделировать сложную постановку – стоящую, сидящую или лежащую фигуру натурщицы; решать колористические задачи при передаче пластики фигуры, оттенков кожи, фактуры волос, материала одежды живой модели, рефлексов и окружения; анализировать сомасштабность интерьера и фигуры человека.		
Тема 12. Живописный анализ характерных особенностей женского театрального костюма	Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	4	2
Тема 13. Этюд фигуры в театральном костюме (мужская модель)	Формирование умений решать колористические задачи по передаче оттенков кожи, фактуры волос, материала одежды живой модели, рефлексов и окружения.	4	2
Тема 14. Живописное изображение фигуры в конкретном пространстве (в определенном масштабе к интерьеру)	Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	4	
Тема 15. Этюд фигуры человека в театральном костюме в интерьере	Композиционное и колористическое решение холста. Большие цветовые отношения и большая форма. Линейно - конструктивный метод построения фигуры человека. Конструктивно-анатомический анализ формы. Основные пластические узлы человеческого тела в движении. Опорные моменты движения фигуры. Композиционное и колористическое решение этюда.	4	2
Тема 16. Живописный анализ задрапированной фигуры человека	Развитие цветового и тонового восприятия, необходимого для различения цветотоновых нюансов, в том числе обусловленных удалённостью изображаемого объекта от рисующего. Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	4	2
Тема 17. Закономерность движения фигуры	Выполнение небольших зарисовок и набросков тела в том или ином положении, анализируя их с конструктивной точки зрения. Внешний анализ позы. Анализ внутреннего движения конструктивно важных частей тела: позвоночного столба, грудной клетки, таза, плечевого пояса, конечности.	4	2

Тема 18. Эюды фигуры в театральном костюме (тематическая постановка)	Композиционное и колористическое решение холста. Передача больших цветовых и тональных отношений, светотень (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов и складок драпировки цветом, передача материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности. Тема натюрморта может быть исторической, отражать трудовую, профессиональную деятельность человека, особенности бытового или национального уклада жизни.	4	2
Тема 19. Создание определенного образа модели	Работая над деталями и выявляя характерные особенности позирующего человека, нужно следить за тем, чтобы не впасть в излишнюю дробность и обособленное перечисление имеющихся в постановке предметов.	4	2
Тема 20. Взаимосвязь фигуры и фона	Следует обратить внимание на выразительные особенности соприкосновения этих двух слагаемых. Возможно, необходимо где-то ослабить, а где-то сделать более четкими линии контура. Постоянное сравнение и уточнение изображаемых деталей фигуры с натурой даст возможность определить и точно передать в этюде всю сумму характерных особенностей фигуры (рис. А.3-А.14). Для более целостного восприятия собственной работы необходимо делать перерывы в работе и постоянно отходить от мольберта с этюдом на расстояние, приблизительно, 2-3 диагонали.	4	2
Дифф. зачет		4	2
4 курс 7 семестр 16 нед		80	
Тема 1. Портрет натурщика в сюжетном интерьере	Компоновочное решение листа. Выполнение пропорциональных схем стилизации пропорций фигуры человека. Применение различных средств графики при изображении фигуры человека. Введение линейного декора, характеризующего пластику позы. Введение тональных отношений (условные зоны света, полутени и тени, применение растровой техники)	5	2
Тема 2. Движение фигуры в интерьере	Основные приёмы стилизации фигуры человека. Виды приёмов и техник графики: сухая кисть, монотипия, офорт, гравюра и т.п. Условная, стилизованная трактовка фигуры человека в одежде, эскизное выражение формы одежды. Особенности изображения фигуры человека в одежде тушью – пером, акварелью – кистью. Особенности графического решения композиции приёмами чёрно-белой графики на основе зарисовок и набросков фигуры человека в одежде. Выделение главного при помощи применения в рисунке тонового, пятнового и линейного контрастов и нюансов.	5	2

Тема 3. Фиксирование сущности основного движения фигуры живописными средствами	Правильное распределение пропорциональных отношений частного к целому и между собой. Передача характерных особенностей при изменении позы фигуры. Передача светоневых отношений фигуры (условное деление на зоны света и тени).	5	2
Тема 4. Поиск и выявление индивидуальных особенностей модели	Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	5	2
Тема 5. Живописный анализ задрапированной фигуры человека	Развитие цветового и тонового восприятия, необходимого для различения цветотоновых нюансов, в том числе обусловленных удалённостью изображаемого объекта от рисующего. Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	5	2
Тема 6. Способы живописного изображения одежды	Закономерность распределения драпировки ткани одежды на фигуре человека. Закономерность связи драпировки ткани одежды с движением фигуры человека. Роль одежды в создании художественного образа. Решение компоновочных задач при изображении одно- и многофигурных композиций. Раскрытие темы композиции при создании эскиза. Применение линейного, силуэтно-пятнового, линейно-пятнового способов изображения фигуры в одежде. Выполнение композиции фигуры человека в одежде с использованием растровой техники (точечная графика), штриховой графики, смешанной графики	5	2
Тема 7. Понятие имприматуры	Определение. Отличие от подмалевки и эскиза. Основные виды имприматуры: одноцветная простая, одноцветная сложная, многоцветная простая, многоцветная сложная. Виды техник имприматуры.	5	2
Тема 8. Живописная проработка деталей тематического костюма	Формирование умений последовательно и внимательно прорабатывать детали тематического костюма от слабо насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми отношениями.	5	2
Тема 9. Моделировка фигуры в сюжетном интерьере соотношениями цветов	Формирование умений моделировать объёмные формы предметов с выявлением градаций светотени и материальных качеств всех элементов. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой – конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна	5	2

	выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом.		
Тема 10. Живописные наброски обнаженной фигуры человека в сложных ракурсах	Выполнение набросков (форэскизы) карандашом и в цвете. Определение общей композиционной схемы натюрморта с целью передать с помощью светотеневых и цветовых отношений цельность группы предметов, их объём и освещённость.	5	2
Тема 11. Подготовка холстов к работе	Натяжка холста на подрамник. Нанесение первого клеевого слоя. Сушка. Нанесение второго клеевого слоя. Сушка. Шлифовка. Нанесение первого грунтового слоя. Сушка.	5	2
Тема 12. Этюд обнаженной фигуры (женская модель) в тематическом интерьере	Этюд фигуры женщины. Разбор тональных отношений. Работа над формой, объемом.	5	2
Тема 13. Схватывание и выделение цветом главное в характере и позе модели	Формирование умений выделять главное при помощи применения в рисунке тонового, пятнового и линейного контрастов и нюансов.	5	2
Тема 14. Этюд обнаженной фигуры (мужская модель) в тематическом интерьере	Выполнение набросков (форэскизы) карандашом и в цвете. Определение общей композиционной схемы натюрморта с целью передать с помощью светотеневых и цветовых отношений цельность группы предметов, их объём и освещённость.	5	2
Тема 15. Живописная проработка деталей постановки	Определение общего цветового тона, выявлением большой формы при помощи тонально-цветовых отношений, как между предметами, так и фоном. Дальнейшая разработка композиции предполагает нахождение более точных тональных и цветовых отношений, усиление выразительности композиционного центра при сохранении цельности натюрморта. Формирование умений последовательно и внимательно прорабатывать детали от слабо насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми отношениями.	5	2
Дифф. зачет		5	

4 курс 8 семестр 11 нед.		55	
Тема 1. Портрет натурщика в интерьере	Компоновочное решение листа. Выполнение пропорциональных схем стилизации пропорций фигуры человека. Применение различных средств графики при изображении фигуры человека. Введение линейного декора, характеризующего пластику позы. Введение тональных отношений (условные зоны света, полутени и тени, применение растровой техники).	5	
Тема 2. Поиск и выявление индивидуальных особенностей модели	Формирование умения видеть и передавать изменение цвета в пространстве, сложные нюансные оттенки человеческого тела и среды, обусловленные как особенностями освещения, так и принадлежностью пространственным планам.	5	
Тема 3. Проработка формы в цветовых сочетаниях и цветовой сложности	Влияние на колористическое видение: особенность цветового восприятия художником окружающего мира, принадлежность художника к тому или иному направлению, школе, времени, индивидуальные свойства зрения. Воспитание культуры цвета.	5	
Тема 4. Моделирование натуры цветovým пятном	Формирование умений моделировать объемные формы предметов с выявлением градаций светотени и материальных качеств всех элементов. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой – конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом.	5	
Тема 5. Портретная постановка на фоне сложных драпировок	2 варианта белой драпировки: драпировка, свисающая с одной точки опоры, имеет вертикальное направление, образует складки конусообразной формы (радиальные складки); драпировка, свисающая с двух точек опоры, образует в целом правильную систему складок в виде дуг (кривые складки); вид складок, которые образуются при небольшом сжатии ткани, это прямые складки. У каждой драпировки имеются гребень складки, дно складки, линии излома, и линии основания складки (педагог рисует складку на доске, указывая на её составляющие).	5	
Тема 6. Подчинение деталей целому на полотне	Объективные законы композиции: закон цельности, закон типизации, закон контрастов. Примеры асимметричного построения композиции.	5	
Тема 7. Подчинение общего колористического строя единому замыслу	Влияние на колористическое видение: особенность цветового восприятия художником окружающего мира, принадлежность художника к тому или иному направлению, школе, времени, индивидуальные свойства зрения. Воспитание культуры цвета.	5	

<p>Тема 8. Живописная проработка деталей постановки</p>	<p>Определение общего цветового тона, выявлением большой формы при помощи тонально-цветовых отношений, как между предметами, так и фоном. Дальнейшая разработка композиции предполагает нахождение более точных тональных и цветовых отношений, усиление выразительности композиционного центра при сохранении цельности натюрморта. Формирование умений последовательно и внимательно прорабатывать детали от слабо насыщенных цветов к постепенному насыщению изображения сочными цветовыми отношениями.</p>	5	
<p>Тема 9. Моделировка фигуры в сюжетном интерьере соотношениями цветов</p>	<p>Формирование умений моделировать объемные формы предметов с выявлением градаций светотени и материальных качеств всех элементов. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой – конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом.</p>	5	
<p>Тема 10. Роль одежды в создании художественного образа</p>	<p>Решение компоновочных задач при изображении одно- и многофигурных композиций. Раскрытие темы композиции при создании эскиза. Применение линейного, силуэтно-пятнового, линейно-пятнового способов изображения фигуры в одежде. Выполнение композиции фигуры человека в одежде с использованием растровой техники (точечная графика), штриховой графики, смешанной графики</p>	5	
<p>Тема 11. Передача цветовых отношений в связи с индивидуальными особенностями модели.</p>	<p>Поиск новых выразительных возможностей цвета и света при сохранении полноты и силы его изобразительности, единство изобразительных средств и выразительности, единство выразительной и изобразительной сторон колорита, света и тени.</p>	5	
	<p>Всего</p>	536	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует

Кабинет рисунка и живописи: мольберты – 15 шт., стеллаж – 1 шт, железные фонари – 2шт., стулья – 15 шт., парты – 2шт., кондиционер – 1шт., компьютер старого формата – 1шт., реквизит. натюрмортные столы, подиумы; - учебно-методические наглядные пособия; - шкафы для хранения работ; - натурный фонд (предметы быта, декоративно-прикладного искусства и т.д.), учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литератур

3.2 . Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Иванов В. И. О тоне в живописи. М.: «Юный художник», 2001 - Иванов В. И. О цвете в живописи. М.: «Юный художник», 2002 - Иттен И. Искусство цвета. 3-е издание. М.: Издательство Д. Аронов, 2004

Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: уч. пос. /Р.В. Паранюшкин.- 3-е изд., перераб. - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. — 102 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)

Анатомия для художников /пер. с англ.А. Степановой, И. Борисовой, Е. Ильиной и др.- М.: АСТ, 2017.- 128 с.: ил.- (Полный курс рисования)

2. Елисеев, М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики /М.А. Елисеев.- М.: АСТ: Астрель, 2017.- 170 с.: ил.- (Студия художника)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - выполнять краткосрочные этюды, соответствующие стилю и жанру постановки; - создавать средствами живописи композиции различной сложности, составлять колера; изображать предметно-материальную среду в различной живописной технике; - организовать композиционно-пространственную среду.	Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий на практических занятиях, проверка выполнения самостоятельной работы студентов, экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - методику и технику выполнения краткосрочного этюда; - основные законы цветоведения; - особенности психологии восприятия цвета и его символику; - живописные свойства и возможности изобразительных материалов, их использование в решении	практические занятия, самостоятельная работа

художественных задач; основные закономерности восприятия света и цвета, их роли в передаче формы, цветовой насыщенности, тональной и цветовой гармонии; - основные законы композиции.	
---	--

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

Для основательного освоения живописи студентам рекомендуется изучение специальной литературы, где раскрываются закономерности восприятия цвета, колорита, природы формы предметов, построения живописного изображения, сообщаются сведения из области техники и технологии живописи акварельными и гуашевыми красками, что способствуют более осмысленному практическому выполнению учебных заданий. Содержание самостоятельной работы построено таким образом, чтобы осуществлялась необходимая последовательность и преемственность в изучении материала, а также прямая параллельность тем с курсом рисунка и композиции.

Успешному овладению навыками живописных работ способствует выполнение самостоятельных этюдов постановок по теме и выходов на пленэр. Кроме этого студентам следует изучать наследие великих мастеров, самостоятельно заниматься техникой копирования, осваивая характерные особенности живописи различных эпох, стилей и направлений.

Виды заданий для самостоятельной работы студента (178 часов):

Анализ работ художников, чтение дополнительной литературы.

Этюды натюрморта из предметов четких и ясных по форме и цвету

Этюды натюрморта из предметов, сближенных по цвету.

Этюды тематических натюрмортов (из предметов быта, осенний и т.п.).

Этюды натюрмортов из предметов быта

Этюды пейзажа с неглубоким пространством

Этюды фрагмента интерьера

Этюды головы натурщика (гризайль).

Этюды голов натурщиков различных по возрасту, полу, в различных условиях освещенности

Этюды голов натурщиков в разных условиях состояния среды.

Этюд кистей рук

Этюд одетой полуфигуры

Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.

Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне

Выполнить этюды одетой фигуры человека.

Зарисовки, живописные этюды живой природы

Посещение музеев и выставок

Письменно ответить на вопросы:

1. Что такое декоративная живопись.
2. Методы и приемы декоративной живописи.
3. Цели и задачи декоративной живописи.
4. Материалы для декоративной живописи.
5. Какие цвета относятся к хроматическим и ахроматическим.
6. Какие характеристики цвета существуют.
7. Что такое локальный цвет.
8. Что такое цветовой тон.
9. Спектральные цвета.

10. Виды цветовой гармонии.
11. Эмоциональное воздействие цвета на человека.
12. Психологические свойства цвета.
13. Цветовые ассоциации, доминанты.
14. Значение эмоциональных характеристик цветов.
15. Основные правила построения декоративной живописной композиции.
16. Что такое плоскостной натюрморт.
17. Понятие интерпретации, стилизации.
18. Декоративная интерпретация.
19. Порядок и правила создания декоративной интерпретации.
20. Закономерности декоративных построений.

Контроль выполнения самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий и письменных работ

Для самостоятельных занятий студент должен иметь следующие материалы:

- акварельные краски (художественные);
- гуашь;
- набор кистей (беличьи и колонковые, синтетика) № 2, 3,5,6, 8, 10;
- бумагу для акварели;
- планшет для натягивания бумаги;
- палитру (пластиковую);
- емкость для воды.

Формы управления самостоятельной работой:

- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы.

Методика выполнения этюда.

При выполнении задания следует учитывать, что работа над этюдом делится на два этапа – подготовительный и исполнение.

Методика первого этапа предполагает:

- визуальное изучение, анализ натуры, определение места;
- поиск композиционного решения этюда;
- выполнение подготовительного рисунка под живопись.

Методика второго этапа предполагает:

- на предметах легкими линиями намечаются характерные детали, границы и характер световых граней;
 - в первой прописке намечаются тонально световые отношения крупных предметов постановки, ведущих цветов натуры, имеющих решающее значение для колористического построения этюда. Передать их различия по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности цвета, его тепло-холодности, наметить широкий свет, полутона, тени, рефлекс в соответствии с характером формы каждого предмета, освещением и удалением предмета;
 - разнообразить техничное исполнение живописи различных планов, предметов натюрморта можно прописать широкими акварельными заливками с мягкими переходами одного цвета в другой или лепить мозаичными мазками. В живописи уместно используется сочетание тех и других приемов;
 - вторая прописка предполагает уточнение, активную моделировку формы предметов на освещенных местах, мазки краски кладутся энергично, форма, детали лепятся четко. Такая фактурная обработка и более тщательная прописка предмета «выдвигает» его вперед. В тени же напротив, надо писать обобщенное, с мягкими переходами, без резких контрастов света. Цвета, краски мягко «вплавивать» друг в друга. Применение этих приемов способствует тому, что предмет как бы отступает вглубь пространства;

- нельзя писать обособлено один предмет за другим, прорабатывать его форму до определенной законченности, оставляя в то же время незаписанным, например фон или соседние предметы;
- уделить внимание к изменению цвета под влиянием освещения, среды, цветовой рефлексной взаимосвязи. Чтобы рефлексы не разрушали форму предметов, а предметы на свету и в тени под влиянием рефлексов сохраняли материальные качества и обличия;
- особое внимание живописи переднего плана. Его необходимо крепко строить в пластическом отношении, внимательно лепить форму предметов, выявлять освещенность, материальность, писать детали, чтобы он служил активным входом в композицию, воспринимался устойчиво, материально, «поддерживал» предметы последующих планов. Когда передний план плохо проработан, мало активен, возникает ощущение, что он как бы опускается, проваливается, а предметы второго и последующих планов (наиболее проработанные) кажутся подвешенные или падающими на зрителя;
- на завершающей стадии работы над этюдом необходимо вновь вернуться к уточнению тонально-цветовых отношений ведущих цветов натуры, подчинить частности – общей форме, проверить, нет ли излишне ярких и резких пятен, контрастов, разрушающих цельность или, напротив, не потеряны ли насыщенность цвета, четкость деталей, контрастов. От общего к частному и от частного обогащенного деталями к общему – таков путь поиска наибольшей выразительности этюда.

Темы для реферата:

1. Связь театрального и изобразительного искусств.
2. Живопись в творчестве мастеров-классиков.
3. Живопись в творчестве современных художников.
4. Живописный портрет в изображении художников разных исторических эпох.

1 вариант Критерии оценок

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка 5 («отлично») предполагает:

- самостоятельный выбор формата;
- правильную компоновку изображения в листе;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;
- умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала;
- владение линией, штрихом, тоном;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 («хорошо») допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в конструктивном построении;
- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;
- некоторую дробность и небрежность рисунка.

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести рисунок;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном решении рисунка;
- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке

2 вариант Критерии оценки

«отлично»

- высокий уровень знаний;
 - отличное владение навыками работы в различных живописных техниках;
 - творческое отношение к выполнению поставленных задач;
- знание основных приемов и методов работы различными живописными материалами;
- умение использовать в работе наследие мировой художественной культуры и театрального искусства.

«хорошо»

- высокий уровень знаний;
- владение навыками работы в различных живописных техниках с небольшим количеством недоработок;
- знание основных приемов и методов работы различными живописными материалами;
- умение использовать в работе наследие мировой художественной культуры, театрального искусства.

«удовлетворительно»

- частичный уровень знаний и посредственный уровень владения профессиональными навыками;

«не удовлетворительно» - слабый уровень знаний и полное отсутствие приобретённых профессиональных навыков.

1 год обучения

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей;

2 год обучения

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов;
- грамотно передавать оттенки локального цвета;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами;
- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов;
- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей.

3 год обучения

- грамотно компоновать сложные натюрморты;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи;

4 год обучения

- грамотно компоновать объекты в интерьере;
- грамотно строить цветовые гармонии;
- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений;
- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов;
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей;

5 год обучения

- передавать цельность и законченность в работе;
- строить сложные цветовые гармонии;
- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;
- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;
- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-прозрачных поверхностей;

С учетом данных критериев выставляются оценки:

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев;

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев.

Требования к экзамену

Экзамен проводится в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется этюд постановки акварелью на формате А3 в течение 3 учебных часов. В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотонная драпировка), в третьих-пятых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и богатые по цвету и декору драпировки).

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен:

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;
- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать цветом объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.