Государственное бюджетное профессиональное образовательное

 учреждение «Новгородский областной колледж искусств

им. С.В. Рахманинова»

Рабочая программа

ДУПК дополнительного учебного предмета
ДУК.01 «Живопись» - 1 курс
(наименование мдк, дисциплина)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(код и наименование специальности)
Отрасль «Дизайн среды»
ОПЦ Общепрофессиональный учебный цикл
(наименование профессионального модуля, цикла)
ОП.04 «Живопись» - 2, 3, 4 курсы
(наименование мдк, дисциплина)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(код и наименование специальности)
Отрасль: «Дизайн среды»
(наименование отрасли)

Содержание

1.Пояснительная записка.1.1 Область применения программы1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.	стр. 4
2. Цель и задачи дисциплины (междисциплинарного курса, практики).	стр.6
3. Требования к уровню освоения содержания курса.	стр.7
4. Структура учебной дисциплины(междисциплинарного курса, практики).4.1 Объем времени, выделяемый на МДК, дисциплины.4.2 Тематический план.4.3 Распределение учебной нагрузки по семестрам.	стр.8
5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 5.1. Содержание дисциплины.5.2. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.	стр.12стр.12 стр.27
6. Условие реализации программы дисциплины.6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.6.2 Требования к **материально-техническому** обеспечению.	стр.33
7. Методические рекомендации преподавателям. 7.1. Общие методические рекомендации.7.1.1.Организация рабочего места.7.1.2. Способы работы над живописным изображением.7.1.3. Художественные материалы и техники. 7.2. Живопись натюрморта. Методические рекомендации к практическим занятиям.7.2.1. Правила составления натюрморта.7.2.2. Правила последовательного ведения живописных работ.	стр.38стр.38стр.38стр.39стр.39стр.40стр.41стр.42
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.	стр.44
9. Список литературы. (Основная литература, дополнительной литература, интернет-ресурсы).	стр.45

1.Пояснительная записка

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа дисциплины ДУК.01 «Живопись» - 1 курс и ОП.4 «Живопись» - 2,3,4 курсы составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) в культуре и искусстве, отрасль «Дизайн среды», утвержденным приказом Министерства просвещения и науки РФ от 23 ноября 2020 г. № 658.

В результате освоения образовательной программы у студентов должны бытьсформированы общие и профессиональные компетенции.

Дизайнер*,* должен обладать следующими общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно кразличным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнениязадач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языкеРоссийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведениена основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционногоповедения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективнодействовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Дизайнер, освоивший образовательную программудолжен быть готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО:

* разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов;
* техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале;
* организация работы коллектива исполнителей.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональнымикомпетенциями соответствующими основным видам деятельности.

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленнойпродукции, предметно-пространственных комплексов:

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика;

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применениемспециализированных компьютерных программ;

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов вматериале:

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия;

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи;

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы вмакете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием);

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия техническойдокументации;

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия;

Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу:

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации;

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов.

Организация работы коллектива исполнителей:

ПК 4.1. Планировать работу коллектива;

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт; ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий;

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим заданием.

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также профессиюрабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих,рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по специальности (приложение N 2к ФГОС СПО).

Рабочая программа дисциплины «Живопись» может быть использована в следующих областях профессиональной деятельности выпускников: художественное проектирование объектов дизайна среды.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Данная учебная дисциплина ДУК.01 «Живопись» - 1 курс в структуре основной профессиональной образовательной программы принадлежит к ДУПК дополнительный учебный предмет. Учебная дисциплина ОП.4 «Живопись»- 2-4 курсы в структуре основной профессиональной образовательной программы принадлежит к ОПЦ Общеобразовательному учебному циклу.

2. Цель и задачи дисциплины.

Цель: заложить основы художественно-аналитического образа мышления. Дать основы знаний закономерностей построения художественной формы. Наметить путь к совершенствованию умений и навыков в овладении техникой и технологией живописи, на основе глубокого изучения натуры.

Задачи:

* дать студенту необходимую сумму знаний для выполнения живописных работ средствами академической живописи;
* сформировать живописные приемы – от самых простых до более сложных;
* научить эффективно использовать свойства живописных материалов, их возможности;
* научить грамотно, методически выстраивать весь процесс живописания от рисунка до последних стадий прописки деталей;
* развить умение передавать гармонию окружающего мира средствами живописи;
* развить способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе.

3. Требования к уровню освоения содержания курса.

В результате изучения дисциплины «Живопись» студент должен

иметь практический опыт:

- в реализации творческого замысла художественного произведения,

- в создании фор -эскизов,

- в создании живописных работ.

уметь:

* работать тоновыми, цветовыми отношениями, лепить формутоном и цветом, передавать среду и состояние освещённости;
* использовать основные изобразительные техники и материалы;
* применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
* наблюдать, видеть, анализировать явления окружающей действительности и профессионально изображать их живописными средствами.

знать:

* закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
* основные методы пространственных построений изображения объёмных предметов на плоскости;
* художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
* разнообразные техники живописи, условия хранения произведений изобразительного искусства;
* свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
* методы последовательного ведения живописных работ.

Рабочая программа составлена в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы <http://noki53.ru/about/programma-vospitaniya.php>

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки, организуется с использованием средств электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий .

К электронным дидактическим материалам относятся:

* образовательные видеофильмы;
* фоторепродукции картин, памятников архитектуры и скульптуры, фотоизображения окружающего мира (природы и общества) и т.п.;
* в зависимости от целей занятий могут использоваться электронная почта, социальные сети, мессенджеры.

4. Структура учебной дисциплины

4.1 Объем времени выделяемый на дисциплину.

Обязательная учебная нагрузка студента 622 часа, время изучения –
1-4 семестры.

4.2 Тематический план «Живопись».

Тематический план

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Форма обучения очная.

№	**Наименование тем****и разделов**	**Максим.****Учебная нагрузка**	**Кол-во****Аудиторных****часов**	**Самосто-****ятельная****работа студента**	
Теоретич.обучение	Практи-ческаяработа
	1-й семестр					
1	Беседа о живописи.	2	2			
2	Несложный натюрморт из 3-х предметов в теплой гамме цветов.	14		14		
3	Несложный натюрморт из 3-4-х предметов в технике «гризайль».	16		16		
4	Натюрморт из 3-4-х предметов в холодной гамме цветов.	16		16		
5	Семестровая работа. Натюрморт из 4-5 предметов в насыщенных тонах, контрастных по цвету.	20		20		
	Всего за семестр:	**68**	**2**	**66**		
	2-й семестр					
6	Натюрморт из 4-5 предметов в темных тонах, сближенных по цвету.	16		16		
7	Натюрморт из 4-5 предметовв светлых тонах, сближенных по цвету.	16		16		
8	Натюрморт из 3-4-х предметов в контражуре (против света).	16	1	16		
9	Тематический натюрморт из 4-5 предметов.	20		20		
10	Семестровая работа.Натюрморт в неглубоком пространстве (угол интерьера).	20	1	20		
	Всего за семестр:	**88**	**2**	**86**		
	Итого за I курс обучения:	**156**				
II курс
	3-й семестр					
11	Тематический натюрморт в неглубоком пространстве.	16		16		
12	Натюрморт с черепом человека.	20	**2**	18		
13	Гипсовая обрубовочная голова в технике «гризайль».	12	**2**	10		
14	Семестровая работа.Натюрморт с гипсовой обрубовочной головой.	20		20		
	Всего за семестр:	**68**	**4**	**64**		
	4-й семестр					
15	Живопись античной гипсовой головы на светлом фоне.	14	**2**	12		
16	Живопись античной гипсовой головы на темном фоне.	14		14		
17	Живопись античной гипсовой головы с плечевым поясом на фоне цветных драпировок.	20	**2**	18		
18	Семестровая работа. Тематический натюрморт с античной гипсовой головой.	20		20		
	Всего за семестр:	**68**	**4**	**64**		
	Итого за II курс обучения:	**136**				
III курс
	5-й семестр					
19	Фрагмент интерьера с мебелью.	20	2	18		
20	Погрудный портрет (живая модель) на темном фоне.	18		18		
21	Погрудный портрет (живая модель) на фоне цветных драпировок.	18		18		
22	Погрудный портрет пожилого человека на светлом фоне.	20	2	18		
23	Семестровая работа. Погрудный портрет с руками (живая модель) на фоне драпировок.	26	2	24		
	Всего за семестр:	**102**	**6**	**96**		
	6-й семестр					
24	Фрагмент интерьера (угол комнаты).	16		16		
25	Обнаженный гипсовый торс (вид со спины).	20	2	18		
26	Обнаженный гипсовый торс (вид спереди).	18		18		
27	Полуфигура на фоне драпировок, сближенных по цвету.	24		24		
28	Семестровая работа. Тематическая постановка с полуфигурой человекас предметами мебели в интерьере.	24	2	22		
	Всего за семестр:	**102**	**4**	**98**		
	Итого за III курс обучения:	**204**				
IV курс
	7-й семестр					
29	Сложный натюрморт в интерьере.	18		18		
30	Постановка с фигурой человека на фоне сложных драпировок.	24	2	20		
31	Постановка с сидящей фигурой в национальном костюме на фоне драпировок.	24	2	22		
32	Семестровая работа. Тематическая постановка с одетой фигурой на фоне окна в контражуре (против света).	24	2	22		
	Всего за семестр:	**90**	**6**	**84**		
	8-й семестр					
33	Сложный натюрморт с предметами быта.	16		16		
34	Семестровая работа. Тематическая постановка с фигурой (живая модель) с предметами мебели интерьере.	20	2	18		
	Всего за семестр:	**36**	**2**	**34**		
	Итого за IV курс обучения:	**126**				
	Итого за весь курс обучения:	**622**				

Распределение учебной нагрузки по семестрам

Специальность – 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) в культуре и искусстве, отрасль «Дизайн среды».

Форма обучения – очная

Вид учебной работы	**Всего**	**Номера семестров**
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**
Аудиторные занятия**(практические занятия).**	622	68	88	68	68	102	102	90	36
Самостоятельная работа									
Всего	622	68	88	68	68	102	102	90	36
Вид итогового контроля	Экзамен	зачет	Экза-мен	зачет	Экза-мен	зачет	Экза-мен	зачет	Экза-мен

5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

5.1. Содержание дисциплины

Основные задачи 1 курса:

* помочь эффективно освоить техники и приемы акварельной, гуашевой живописи;
* научить компоновать натюрморт;
* выработать умение правильно находить цвета предметов и фона, определять основные цветовые отношения;
* научить лепить форму цветом;
* развить умение передавать пространство, живописную среду и состояние освещённости;
* научить передавать фактуру предметов;
* научить навыкам пользования инструментами для живописи и приемам натяжки бумаги на планшет;
* научить организовать рабочее место;
* развить аккуратность и терпение, умение доводить работу до конца.

1-й семестр.

Тема 1. Беседа о живописи.

Зарождение живописи. Акварель - её свойства и виды техник. Как выбрать бумагу и кисти для акварели. Обтяжка планшета бумагой. Гуашь - её свойства, преимущества и недостатки, техника живописи. Подбор бумаги и кистей. Организация и оборудование рабочего места.

Требования к знаниям: особенности техники акварельной и гуашевой живописи;

Требования к умениям**:** организовать рабочее место, натянуть бумагу на планшет, рационально пользоваться инструментами для живописи.

Тема 2. Несложный натюрморт из 3-х предметовв теплой гамме.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, состоящего из простых по форме предметов и двух драпировокбез складок в теплой гамме цветов, с чёткой геометрией пространства. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2., акварель или гуашь.

Задачи:композиционное решение предметов в листе, передать пространство, живописную среду и состояние освещённости в теплой гамме цветов.

Требования к знаниям:основные живописные техники и приемы;

Требования к умениям: показать приобретённые до училища умения и навыки в решении живописных задач.

Тема 3. Несложный натюрморт из 3-4-х предметов в технике «гризайль».

Практическое задание. Выполнение натюрморта, составленного с учетом плановости (белый предмет, серый стол, тёмная драпировка) одним цветом. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2., акварель или гуашь.

Задачи:композиционное расположение предметов в листе, решение формы объёмов в пространстве в технике «гризайль».

Требования к знаниям:понятие «гризайль», воздушная и линейная перспектива, методы передачи объема с помощью светотени (блик, полутон, тень собственная и падающая, рефлекс),

Требования к умениям: скомпоновать натюрморт, передать пространство и форму предметов светотенью, владеть элементарными живописными приемами в зависимости от выбранного материала.

Тема 4. Натюрморт из 3-4-х предметов в холодной гамме цветов.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, составленного из предметов четких по тону и двух драпировок без складок в холодной гамме цветов. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2., акварель или гуашь.

Задачи: композиционное расположение предметов в листе,передать пространство, живописную среду и состояние освещённости в холодной гамме цветов.

Требования к знаниям: понятие - колорит, закономерности изменения локального цвета предмета в зависимости от освещения;

Требования кумениям: разработать колорит, лепить форму цветом, передать среду и состояние освещённости, определить связь собственной тени предмета с падающей.

Тема 5. Семестровая работа. Натюрморт из 4–5 предметов в насыщенных тонах, контрастных по цвету.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, составленного из предметов композиционно подчиненных главному, контрастных по цвету и двух простых по форме драпировок. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1., гуашь.

Задачи: композиционное расположение предметов в листе,передать пространство, живописную среду и состояние освещённости в контрастной гамме цветов.

Требования кзнаниям: понятие – контрастные цвета и способы их гармонизации (цветовая уравновешенность, взаимосвязь между цветами, цветовой акцент);

Требования к умениям: передать композиционную цельность постановки; разработать колорит путем гармонизации контрастных цветов, точно передать локальные цвета предметов среду и состояние освещенности.

2-й семестр

Тема 6. Натюрморт из 4-5 предметов в тёмных тонах, сближенных по цвету.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, составленного из крупных предметов с двумя простыми по форме драпировками темных тонов. Освещение дневное - боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2, гуашь.

Задачи: композиционное расположение предметов в листе, передать пространство, живописную среду и состояние освещённости в темном колорите.

Требования к знаниям: понятие нюансная гармония, способы получения различных оттенков серого;

Требования к умениям: организовывать пространство, работать цветовыми отношениями построенными на нюансной гармонии, лепить форму цветом.

Тема 7. Натюрморт из 4-5 предметов в светлых тонах, сближенных по цвету.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, составленного из крупных предметов с двумя простыми по форме драпировками светлых тонов. Освещение дневное - боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2, гуашь.

Задачи: композиционное расположение предметов в листе, передать пространство, живописную среду и состояние освещённости, построить нюансную гармонию в светлом колорите.

Требования к знаниям: понятие нюансная гармония, способы получения различных оттенков серого;

Требования к умениям: организовывать пространство, работать цветовыми отношениями построенными на нюансной гармонии, лепить форму цветом.

Тема 8. Натюрморт из 3-4-х предметов в контражуре (против света).

Практическое задание. Выполнение натюрморта расположенного на подоконнике и составленного из предметов обладающих витражными эффектами (прозрачные цветные сосуды, ткани и т.п.). Освещение дневное (контражур). Материалы: бумага – Ф- А-2, гуашь.

Задачи: композиционное решение натюрморта, передать пространство, живописную среду и состояние освещённости при расположении предметов в контражуре.

Требования к знаниям: понятие – контражур, понятие светлотных и цветовых контрастов;

Требования к умениям: передать окружающую среду при помощи тона и цвета, выявить и отразить живописность теней.

Тема 9. Тематический натюрморт из 4-5 предметов.

Практическое задание. Выполнение натюрморта составленного из предметов быта, объединенных определенной темой. Освещение дневное - боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1., гуашь.

Задачи: при построении композиции найти линейные, тоновые и цветовые взаимосвязи, передать пространство, живописную среду и фактуру предметов.

Требования к знаниям: понятие – фактура предметов и способы ее передачи;

Требования к умениям: организовать пространство, лепить форму цветом, передать фактуру предметов.

Тема 10. Семестровая работа: натюрморт в неглубоком пространстве (угол интерьера).

Практическое задание. Выполнение постановки расположенной в углу интерьера, состоящей из крупных предметов (куб, гипсовая ваза, стул и т.п.) и одной - двух драпировок с рельефными складками. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1., гуашь.

Задачи: композиционное расположение предметов в листе, передать пространство, живописную среду, состояние освещённости и фактуру предметов.

Требования к знаниям: особенности воздушной и линейной перспективы,

Требования к умениям: передать пространство с учетом воздушной перспективы, лепить форму цветом, передать фактуру предметов.

Основные задачи II-го курса.

Задачи:

* научить грамотно разрабатывать пространство не только с точки зрения линейной и воздушной перспективы, но и согласно общей смысловой идее;
* совершенствовать умение лепить объем предметов живописными средствами;
* совершенствовать умение выстраивать живописные светотеневые и цветовые отношения на основе контраста;
* совершенствовать умения линейно-конструктивного построения античной гипсовой головы, учитывая ее пропорциональные особенности и сочленение с плечевым поясом;
* научить грамотно слепить объем античной гипсовой головы цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве, связывать ее с фоном через цветные рефлексы;
* закрепить умение последовательно вести живописную работу от рисунка до последних стадий прописки деталей.

3-й семестр.

Тема 11. Тематический натюрморт в неглубоком пространстве.

Практическое задание. Выполнение постановки расположенной в углу интерьера. Согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, учитывая тему выбранного сюжета. Освещение – по усмотрению педагога. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи: найти композиционные взаимосвязи между предметами согласно общей смысловой идее, передать пространство, живописную среду, состояние освещённости и фактуру предметов.

Требования к знаниям: основные методы пространственного построения изображения предметов на плоскости, формообразующие свойства света и тени в передачи объема и воздушной перспективы, роль контрастных и нюансных светотеневых и цветовых (теплые и холодные) отношений при формировании живописного объема;

Требования к умениям: раскрыть конструктивные особенности предметов, слепить форму цветом, разработать пространство согласно общей смысловой идее, передать фактуру предметов.

Тема 12. Натюрморт с черепом человека.

Практическое задание. Выполнение натюрморта композиционным центром которого является череп человека. Согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, учитывая тему выбранного сюжета. Освещение – по усмотрению педагога. Материалы: бумага – Ф- А-2, гуашь.

Задачи: найти композиционные взаимосвязи между предметами согласно общей смысловой идее, выявить фактуру, передать пространство, живописную среду и состояние освещённости.

Требования к знаниям: общие закономерности построения черепа человека (анатомические и пространственные), особенности его изображения («парность форм»), правила создания цветовой гармонии в живописи на основе контрастных цветов;

Требования к умениям: выявить форму средствами живописи; расставить смысловые акценты цветом (связь цвета и смысла).

Тема 13. Гипсовая обрубовочная голова в технике «гризайль».

Практическое задание. Выполнение гипсовой обрубовочной головы на нейтральном фоне, четком по тону. Боковое освещение. Материалы: бумага – Ф- А-2., гуашь (черная или коричневая, белила).

Задачи: композиционное расположение обрубовочной головы в листе, достигнуть пропорционального сходства, передать пространство, объем и состояние освещённости в технике «гризайль».

Требования к знаниям: основные методы пространственного построения изображения гипсовой обрубовочной головы на плоскости, формообразующие свойства света и тени в передачи объема и воздушной перспективы, особенности техники «гризайль», этапы ведения живописных работ;

Требования к умениям: конструктивно построить гипсовую обрубовочную голову, передать характерные портретные особенности, организовывать тоновые отношения для передачи объема данной формы средствами техники «гризайль».

Тема 14. Семестровая работа. Натюрморт с гипсовой обрубовочной головой.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, главным предметом которого является гипсовая обрубовочная голова. Голову расположить на темном фоне с двумя сближенными по цвету драпировками. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи: композиционное расположение обрубовочной головы в пространстве натюрморта, достигнуть пропорционального сходства, передать пространство, объем и состояние освещённости.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы;

Требования к умениям: передать характерные пропорциональные особенности гипсовой головы и найти ее положение в пространстве, цветом построить ее форму и передать освещение.

4-й семестр

Тема 15. Живопись античной гипсовой головы на светлом фоне.

Практическое задание. Выполнение этюда античной гипсовой головы. Гипсовую голову расположить на светломфоне. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2., гуашь.

Задачи: композиционное расположение античной гипсовой головы в листе, достигнуть пропорционального сходства, передать пространство, объем и состояние освещённости на светлом фоне.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы;

Требования к умениям: передать характерные пропорциональные особенности гипсовой головы и найти ее положение в пространстве, цветом «слепить» ее форму.

Тема 16. Живопись античной гипсовой головы на темном фоне.

Практическое задание. Выполнение этюда античной гипсовой головы. Гипсовую голову расположить натемном фоне. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-2., гуашь.

Задачи: композиционное расположение античной гипсовой головы в листе, достигнуть пропорционального сходства, передать пространство, объем и состояние освещённости на темном фоне.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы;

Требования к умениям: передать характерные пропорциональные особенности гипсовой головы и найти ее положение в пространстве, цветом «слепить» ее форму.

Тема 17. Живопись античной гипсовой головы с плечевым поясом на фоне цветных драпировок.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, главным предметом которого является гипсовая голова. Голову расположить на цветном фоне, для создания цветных рефлексов на белом гипсе. Освещение боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1., гуашь.

Задачи: композиционное расположение античной гипсовой головы в пространстве натюрморта, достигнуть пропорционального сходства, передать пространство, объем и состояние освещённости на цветном фоне.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы;

Требования к умениям: передать характерные пропорциональные особенности гипсовой головы и найти ее положение в пространстве, цветом «слепить» ее форму и передать колористическую красоту постановки.

Тема 18. Семестровая работа. Тематический натюрморт с античной гипсовой головой.

Практическое задание. Выполнение натюрморта, главным предметом которого является античная гипсовая голова. Согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, учитывая тему выбранного сюжета. Освещение – по усмотрению педагога. Материалы: бумага – Ф- А-1., гуашь.

Задачи: композиционно согласовать предметы, учитывая тему выбранного сюжета, достигнуть пропорционального сходства, передать пространство, объем и состояние освещённости.

Требования кзнаниям: общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы; основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы;правила создания цветовой гармонии в живописи на основе контрастных цветов.

Требования к умениям: передать характерные пропорциональные особенности гипсовой головы и найти ее положение в пространстве;выявить форму средствами живописи; расставить смысловые акценты цветом (связь цвета и смысла).

Основные задачи III курса.

Задачи:

* совершенствовать умение решать пространственные задачи не только в натюрморте, но и в интерьере;
* совершенствовать умение композиционно согласовать предметы между собой, учитывая заданный сюжет;
* научить грамотно определять взаимосвязи фигуры человека и окружающего его пространства;
* научить грамотно компоновать фигуру человека в заданном формате и строить ее конструктивно;
* научить успешно решать портретные задачи (учитывать индивидуальные пропорциональные особенности модели, пластику ее движения и выражение лица);
* научить грамотно слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве, связывать ее с фоном через цветные рефлексы;
* формировать сознательного отношения к отбору существенного и характерного в натуре;
* формировать умение передавать свое эмоциональное отношение к образу портретируемого через создание собственной цветовой палитры.

5-й семестр.

Тема 19. Фрагмент интерьера с мебелью.

Практическое задание. Выполнение постановки в интерьере с небольшим количеством предметов. Предметы, расположенные в окружении большогопространства должны находиться в сюжетном соподчинении с данным интерьером. Возможно освещение с 2-х сторон: одно дневное, другое – искусственное. Материалы: бумага – Ф - А-1., гуашь.

Задачи:композиционно согласовать предметы между собой, учитывая заданный сюжет; передать пространство, объем и состояние освещённости.

Требования к знаниям: композиционное расположение предметов в листе и между собой; основные методы пространственных построений изображения объемных предметов на плоскости;

Требования к умениям: лепить форму цветом, передавать пространство, цветовую среду и состояние освещенности; сюжетно соподчинять предметы с данным интерьером; последовательно вести живописную работу.

Тема 20. Погрудный портрет (живая модель) на темном фоне.

Практическое задание. Выполнение живописного портрета модели старшего или среднего возраста, с хорошо выраженными личностными чертами характера. Костюм может быть ярким. Освещение боковое или любое другое, выявляющее и подчеркивающее характер модели. Материалы: бумага – Ф-А-2., гуашь.

Задачи:закомпоновать в листе; грамотно слепить портрет цветом, учитывая расположение в пространстве, цвет одежды и фона, освещение; создать художественный образ.

Требования к знаниям: общие закономерности пропорционального построения головы и плечевого пояса, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы, методы последовательного ведения живописного портрета;

Требования к умениям: цельно воспринимать и изображать модель (грамотно прорабатывать детали в сочетании с большой формой), создавать художественный образ через выявление индивидуальных особенностей модели.

Тема 21. Погрудный портрет (живая модель) на фоне цветных драпировок.

Практическое задание. Выполнение живописного портрета модели с хорошо выраженными личностными чертами характера. Костюм простой, на фоне цветных драпировок. Освещение боковое или любое другое, выявляющее и подчеркивающее характер модели. Материалы: бумага – Ф-А-2., гуашь.

Задачи: закомпоновать в листе; грамотно слепить портрет цветом, учитывая расположение в пространстве и освещение, связать изображение с фоном через цветные рефлексы; создать художественный образ.

Требования к знаниям: композиционное расположение в листе; общие закономерности пропорционального построения головы и плечевого пояса, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы; методы последовательного ведения живописного портрета.

Требования к умениям: цельно воспринимать и изображать модель (грамотно прорабатывать детали в сочетании с большой формой), создавать художественный образ через выявление индивидуальных особенностей модели, последовательно вести живописную работу.

Тема 22. Погрудный портрет пожилого человека на светлом фоне.

Практическое задание. Выполнение живописного портрета модели старшего возраста с хорошо выраженными личностными чертами характера. Костюм простой. Освещение боковое или любое другое, выявляющее и подчеркивающее характер модели. Материалы: бумага – Ф-А-2., гуашь.

Задачи: закомпоновать в листе;грамотно слепить портрет цветом, учитывая расположение в пространстве и освещение; создать художественный образ.

Требования к знаниям: общие закономерности пропорционального построения головы и плечевого пояса, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы, методы последовательного ведения живописного портрета;

Требования к умениям: цельно воспринимать и изображать модель (грамотно прорабатывать детали в сочетании с большой формой), создавать художественный образ через выявление индивидуальных особенностей модели, учитывая возрастные характеристики; последовательно вести живописную работу.

Тема 23. Семестровая работа. Погрудный портрет с руками (живая модель) на фоне драпировок.

Практическое задание. Выполнение живописной фигуры модели с руками , на фоне драпировки с объемными складками, позволяющими организовать живописную среду и усилить связь фигуры с интерьером. Освещение дневное, боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи: грамотно закомпоновать фигуру человека в заданном формате и построить ее конструктивно;передать индивидуальные пропорциональные особенности модели, ее пластику;слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры;

Требования к умениям: скомпоновать полуфигуру в формате и построить ее конструктивно, правильно передать ее пластику и пропорции, выявить цветовые и тоновые контрасты, передать воздушную перспективу; последовательно вести живописную работу.

6-й семестр

Тема 24. Фрагмент интерьера (угол комнаты).

Практическое задание. Выполнение постановки в интерьере (угол комнаты) с небольшим количеством предметов. Предметы, расположенные в окружении большого пространства должны находиться в сюжетном соподчинении с данным интерьером. Возможно освещение с 2-х сторон: одно дневное, другое – искусственное. Материалы: бумага – Ф - А-1., гуашь.

Задачи:композиционно согласовать предметы между собой, учитывая заданный сюжет; передать пространство, объем и состояние освещённости.

Требования к знаниям: композиционное расположение предметов в листе и между собой;основные методы пространственных построений изображения объемных предметов на плоскости;

Требования к умениям: лепить форму цветом, передавать пространство, цветовую среду и состояние освещенности; последовательно вести живописную работу.

Тема 25. Обнаженный гипсовый торс (вид со спины);

Практическое задание.Выполнение живописного этюда обнаженногогипсового торса со спины на фоне драпировки с объемными складками, позволяющими организовать живописную среду и усилить связь фигуры с интерьером. Освещение дневное, боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи:правильно скомпоновать полуфигуру в формате листа; передать объем и выявить цветовые и тоновые контрасты, учитывая закономерности воздушной перспективы.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-перспективного построения полуфигуры человека в пространстве и влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Требования к умениям:скомпоновать полуфигуру в формате и построить ее конструктивно, правильно передать ее пластику и пропорции; связывать ее с фоном через цветные рефлексы; передать воздушную перспективу.

Тема 26. Обнаженный гипсовый торс (вид спереди);

Практическое задание. Выполнение живописного этюда обнаженного гипсового торса (вид спереди) на фоне драпировки с объемными складками, позволяющими организовать живописную среду и усилить связь фигуры с интерьером. Освещение дневное, боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи:правильно скомпоновать полуфигуру в формате листа; передать объем, и выявить цветовые и тоновые контрасты, учитывая закономерности воздушной перспективы.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-перспективного построения полуфигуры человека в пространстве и влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Требования к умениям:скомпоновать полуфигуру в формате и построить ее конструктивно, правильно передать ее пластику и пропорции; связывать ее с фоном через цветные рефлексы; передать воздушную перспективу.

Тема 27. Полуфигура на фоне драпировок, сближенных по цвету.

Практическое задание.Выполнение живописной полуфигуры модели с пластичной, правильной фигурой на фоне драпировок, сближенных по цвету. Освещение дневное, боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи:грамотно слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве;сознательно отнестись к отбору существенного и характерного в натуре.

Требования к знаниям:общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Требования к умениям:скомпоновать полуфигуру в формате и построить ее конструктивно, правильно передать ее пластику и пропорции, выявить цветовые и тоновые контрасты, передать воздушную перспективу.

Тема 28. Семестровая работа. Тематическая постановка с полуфигурой человека с предметами мебели в интерьере.

Практическое задание. Выполнение живописной полуфигуры модели на фоне простой, прохладной по цвету стены в кресле.Постановка может носить суровый, аскетический характер– главное оригинальное композиционное решение. Освещение дневное, боковое. Формат А-1, гуашь.

Задачи:грамотно слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве; сознательно отнестись к отбору существенного и характерного в натуре.

Требования к знаниям:общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Требования к умениям:скомпоновать полуфигуру в формате и построить ее конструктивно, правильно передать ее пластику и пропорции, выявить цветовые и тоновые контрасты, передать воздушную перспективу.

Основные задачи IV курса.

Задачи:

• совершенствовать умение линейно-конструктивного построения фигуры человека (мужской и женской), учитывая ее пропорциональные особенности;

• совершенствовать умение лепить объем предметов путем организации правильных тоновых и цветовых отношений;

• совершенствовать умение определять и выявлять взаимосвязи фигуры человека и окружающего его пространства;

• совершенствовать умение передавать материальность человеческой кожи и предметов с учетом условий цветовой среды и состояния освещенности;

• совершенствовать умение выбирать выразительные средства для создания художественного образа;

• закрепить умение расставлять смысловые акценты светом (светопись) и цветом (цветовая концепция) в зависимости от композиционного замысла.

7-й семестр.

Тема 29. Сложный натюрморт в интерьере.

Практическое задание.Выполнение натюрморта расположенного в углу интерьера и составленного из предметов различных по массе и цвету, фактуре и форме. При постановке натюрморта необходимо продумать «режиссуру» пространства так, чтобы совокупность предметов не казалась хаотичной, но и не была слишком надуманной. Освещение по выбору преподавателя .Формат А-1, гуашь.

Задачи: конструктивно построить и скомпоновать предметы в листе; разработать пространство согласно общей смысловой идее, передать цвет, объем и фактуру предметов.

Требования к знаниям:особенности воздушной и линейной перспективы; закономерности конструктивного построения различных форм, правила создания гармоничного колорита на основе контрастных цветов.

Требования к умениям:раскрыть конструктивные особенности предметов, передать живописные светотеневые и цветовые отношения на основе контраста; разработать пространство согласно общей смысловой идее, передать фактуру предметов.

Тема 30. Постановка с фигурой человека на фоне сложных драпировок.

Практическое задание.Выполнение живописной фигуры модели с пластичной, правильной фигурой на фоне драпировки с объемными складками, позволяющими организовать живописную среду и усилить связь фигуры с интерьером. Освещение дневное, боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи:грамотно слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве, связывать ее с фоном через цветные рефлексы; передать свое эмоциональное отношение к образу портретируемого.

Требования к знаниям:общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры;

Требования к умениям:скомпоновать фигуру в формате и построить ее конструктивно, правильно передать ее пластику и пропорции, выявить цветовые и тоновые контрасты, передать воздушную перспективу.

Тема 31. Постановка с сидящей фигурой в национальном костюме на фоне драпировок.

Практическое задание**.** Выполнение живописной сидящей фигуры модели в национальном костюме на фоне двух-трех драпировок. Постановка может носить яркий, пышный фольклорный оттенок– главное оригинальное композиционное решение. Освещение дневное, боковое. Материалы: бумага – Ф- А-1, гуашь.

Задачи:грамотно слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве, связывать ее с фоном через цветные рефлексы;передать свое эмоциональное отношение к образу портретируемого.

Требования к знаниям:общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Требования к умениям:определить характер модели, смоделировать ее форму цветом, выявить декоративные качества постановки и организовать ее колористическое единство, составить индивидуальную цветовую палитру.

Тема 32. Семестровая работа. Тематическая постановка с одетой фигурой.

Практическое задание. Выполнение живописной фигуры (одетой) человека на фоне окна в контражуре (против света). Силуэтно-плоскостное решение композиции. Формат А-1, гуашь.

Задачи:грамотно скомпоновать фигуру человека в листе;передать светлотные и цветовые контрасты; выразить характер натуры.

Требования к знаниям: общие закономерности линейно-пропорционального построения фигуры человека, понятие – контражур, понятие светлотных и цветовых контрастов, роль цвето-ритмической организации пространства в создании выразительной композиции;

Требования к умениям: передать окружающую среду при помощи тона и цвета, выявить и отразить живописность теней, отобрать существенное и характерное в натуре (поза, жест, пропорциональные особенности) для создания художественного образа;

8-й семестр

Тема 33. Сложный натюрморт с предметами быта.

Практическое задание. Выполнение натюрморта расположенного в углу интерьера и составленного из предметов старинного (по возможности) быта, различных по форме, фактуре и цвета. При постановке натюрморта необходимо продумать «режиссуру» пространства так, чтобы совокупность предметов не казалась хаотичной, но и не была слишком надуманной. Освещение по выбору преподавателя .Формат А-1, гуашь.

Задачи: конструктивно построить и скомпоновать предметы в листе; разработать пространство согласно общей смысловой идее, передать цвет, объем и фактуру предметов.

Требования к знаниям: особенности воздушной и линейной перспективы; закономерности конструктивного построения различных форм, правила создания гармоничного колорита на основе контрастных цветов.

Требования к умениям: раскрыть конструктивные особенности предметов, передать живописные светотеневые и цветовые отношения на основе контраста; разработать пространство согласно общей смысловой идее, передать фактуру предметов.

Тема 34. Семестровая работа. Тематическая постановка с фигурой человека (живая модель) с предметами мебели в интерьере.

Практическое задание. Выполнение живописной одетой фигуры человека в интерьере с предметом мебели позволяющим передать существенные черты мироощущение современного человека. Освещение дневное или вечернее, на усмотрение преподавателя, в зависимости от замысла композиции. Формат А-1, гуашь.

Задачи:грамотно слепить фигуру человека цветом, учитывая ее освещение, расположение в пространстве, связывать ее с фоном через цветные рефлексы; передать свое эмоциональное отношение к образу портретируемого.

Требования к знаниям:общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Требования к умениям:создавать художественный образ через выявление индивидуальных особенностей человека (его характерных жестов, выражения лица), выявлять цветовые и тоновые контрасты, передать воздушную перспективу.

5.2. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля.

Контроль знаний и умений студентов помогает эффективно управлять учебно-воспитательными процессами, осуществлять качественную подготовку специалистов.Знания проверяются на всех уровнях усвоения: репродуктивном, творческом.

Контроль охватывает объем содержания учебной дисциплины «Живопись» для специальности 54.02.01 «Дизайн» по отраслям в культуре и искусстве, отрасль «Дизайн среды» за 1-4 курсы, в размере 622 часов.

Требования к содержанию и формам контроля включают

знания:

* Федерального государственного образовательного стандарта;
* законы создания колористики;
* теоретические основы композиционного построения в графическом и объемно- пространственном дизайне;
* современные тенденции в области дизайна;

умения:

* находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи;
* создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;
* изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами живописи;
* использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла;

Программа помогает проследить реализацию требований к уровню квалификации студента:готовность к профессиональной деятельности в качестве дизайнера среды в организациях художественного профиля.

Для качественной реализации требований ФГОС СПО программа включает в себя следующие виды контроля: промежуточный, текущий, рубежный (периодический), административный, итоговый.

Виды контроля:

* Промежуточный контроль позволяет определить исходный уровень знаний и умений по дисциплине, уровень познавательных возможностей, потребностей студентов к профессиональной деятельности, к саморазвитию.
* Текущий контроль стимулирует регулярную, напряженную и целенаправленную работу студентов, активизирует их познавательную деятельность, определяет уровень овладения умениями самостоятельной работы.
* Периодический (рубежный) контроль позволяет определить качество освоения студентами учебного материала по разделам, темам, дисциплинам. Комплекс заданий составляет большую часть программы. Располагаются задания по степени трудности.
* Стандартизированный контроль позволяет оценить большое количество студентов. Он дает возможность получить студенту валидную (соответствие оценки ее целям по содержанию и степени трудности), надежную (устойчивость результатов оценки), стандартизированную оценку.
* Административный контроль направлен на оценку качества реализации государственных образовательных стандартов по дисциплине.
* Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения дисциплине, овладение студентами системы знаний, умений и навыков. Он осуществляется на семестровых и государственных экзаменах, защите дипломного проекта.

Форма итогового контроля.

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения дисциплине «Живопись», овладение студентами системы знаний, умений и навыков. Он осуществляется на семестровых экзаменах.

Экзамен осуществляется в форме просмотров работ, которые были выполнены обучающимися в процессе обучения. Просмотр осуществляется преподавателями ПЦК художественного отделения. По итогам просмотра студенту выставляется соответствующая оценка.Степень сложности определяется индивидуальными способностями студента и требованиями программы.

Критерии оценки.

Результаты контроля знаний и умений студентов выражается в оценке. Оценка - это определение и выражение в условных знаках, а также в оценочных суждениях преподавателя степени усвоения знаний и умений, установленных программой (по пятибалльной системе).Оценка имеет большое образовательное и воспитательное значение, организующее воздействие.

Оценка знаний и умений студентов отвечает следующим требованиям:

- объективности (действительный уровень усвоения учебного материала);

- индивидуальности характера (уровень знаний конкретного студента);

- гласности (должна быть оглашена);

- обоснованности (должна быть мотивированной и убеждающей, соотносящейся с самооценкой и мнением учебной группы).

Оценка выполнения задания в качественной форме:

100-90% качественного исполнения – отлично (5),

90-75% правильного исполнения – хорошо (4),

75-50% правильного исполнения – удовлетворительно (3),

50 -...% правильного исполнения – неудовлетворительно (2).

Критерии итоговых оценок знаний и умений студентов, обучающихся дисциплине «Живопись» по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям):

* «Отлично» (5) – за качественное исполнение задания, художественно-образное графическое и колористическое решение, высокопрофессиональное владение техническими живописными приемами, за точное соблюдение последовательности ведения работы, владение теоретическими и практическими знаниями.
* «Хорошо» (4) – за хорошее исполнение задания, художественно-графическое и колористическое решение, профессиональное владение техническими живописными приемами, грамотное соблюдение последовательности ведения работы, владение теоретическими и практическими знаниями.
* «Удовлетворительно» (3)- за удовлетворительное исполнение задания, недостаточное владение художественно-графическим и колористическим решением, удовлетворительное владение техническими живописными приемами, за нарушение последовательности ведения работы.
* «Неудовлетворительно» (2) – за допущенные ошибки в исполнении художественно-графического и колористического решения, плохое владение техническими живописными приемами, за несоблюдение последовательности ведения работы, неумение применять знания для решения практических задач.

Таким образом, совокупность видов, форм, методов контроля позволяет получить достаточно точную и объективную картину обучения студентов и добиться высокого качества подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.Благодаря систематическому контролю между преподавателями и студентами устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценить динамику освоения рабочего материала, действительный уровень владения системой знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса, выбрать оптимальные варианты обучающей деятельности.Контроль дает большие возможности для развития личности студента, формирования его познавательных способностей, выработки субъективных самооценочных представлений, развитии потребности в самоконтроле.

Содержание контрольных заданий.

Требования к выполнению семестровой работы:

1-й курс.

1-й семестр.

Тема 5. Семестровая работа. Натюрморт из 4–5 предметов в насыщенных тонах, контрастных по цвету.

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; композиционное расположение предметов в листе; контрастные цвета и способы их гармонизации (цветовая уравновешенность, взаимосвязь между цветами, цветовой акцент); законов светотени и тоновых отношений при формировании объемов форм и пространства.

Показать качество умений:последовательно выполнить учебную задачу; передать композиционную цельность постановки; разработать колорит путем гармонизации контрастных цветов, точно передать локальные цвета предметов среду и состояние освещенности.

2-й семестр.

Тема 10. Семестровая работа.Натюрморт в неглубоком пространстве (угол интерьера).

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; композиционное расположение предметов в листе;закономерности тоновых и цветовых отношений при передаче объема предметов; особенности воздушной и линейной перспективы.

Показать качество умений: компоновать в лист;располагать формы в пространстве с учетом линейной воздушной перспективы; организовать цветовые и тоновые отношения в формировании объемов; передать фактуру предметов.

3-й семестр.

Тема 14. Семестровая работа. Натюрморт с гипсовой обрубовочной головой.

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; композиционное расположение гипсовой головы в листе; общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы.

Показать качество умений: компоновать в лист; располагать форму в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективы; достигать пропорционального сходства; организовывать цветовые и тоновые отношения в формировании объемов.

4-й семестр.

Тема 18. Семестровая работа. Тематический натюрморт с античной гипсовой головой.

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; композиционное расположение гипсовой головы в листе; общие закономерности линейно-конструктивного построения гипсовой головы, основные методы создания цвето- и светотеневой характеристики формы.

Показать качество умений: компоновать в лист; располагать форму в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективы; достигать пропорционального сходства; композиционно согласовывать предметы, учитывая тему выбранного сюжета, организовывать цветовые и тоновые отношения в формировании объемов.

5-й семестр.

Тема 23. Семестровая работа. Погрудный портрет с руками (живая модель) на фоне драпировок.

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Показать качество умений: располагать фигуру в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективы; достигать пропорционального сходства;правильно передавать пластику и пропорции модели;организовывать цветовые и тоновые отношения в формировании объемов.

6-й семестр.

Тема 28. Семестровая работа. Тематическая постановка с полуфигурой человека с предметами мебели в интерьере.

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Показать качество умений: располагать фигуру в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективы; достигать пропорционального сходства; правильно передавать пластику и пропорции модели; организовывать цветовые и тоновые отношения в формировании объемов; сознательно относиться к отбору существенного и характерного в натуре.

7-й семестр.

Тема 32. Семестровая работа. Тематическая постановка с одетой фигуройна фоне окна в контражуре (против света).

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; общие закономерности пропорционального построения фигуры, понятие – контражур, понятие светлотных и цветовых контрастов, роль цвето-ритмической организации пространства в создании выразительной композиции.

Показать качество умений: располагать фигуру в пространстве листа; достигать пропорционального сходства; передавать светлотные и цветовые контрасты; выражать характер натуры;сознательно относиться к отбору существенного и характерного в натуре.

8-й семестр

Тема 34. Семестровая работа. Тематическая постановка с фигурой человека (живая модель) с предметами мебели в интерьере.

Студент должен показать качество знаний: методику последовательного выполнения учебной задачи; общие закономерности линейно-перспективного построения фигуры человека в пространстве и характер поведения складок на его теле, влияние цветовой среды и освещения на цвет тела фигуры.

Показать качество умений: располагать фигуру в пространстве листа; достигать пропорционального сходства; создавать художественный образ через выявление индивидуальных особенностей человека (его характерных жестов, выражения лица), выявлять цветовые и тоновые контрасты, передавать воздушную перспективу.

6. Условия реализации программы дисциплины.

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. Карта учебно-методического обеспечения дисциплины ДУК.01 «Живопись» -1 курс.Форма обучения – очная, максимальная учебная нагрузка 156 часов из них аудиторные (практические) занятия 156 часов. Карта учебно-методического обеспечения дисциплиныОП.4 «Живопись» - 2, 3, 4 курсы.Форма обучения – очная, максимальная учебная нагрузка 466 часов из них аудиторные (практические) занятия 466 часов.Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Таблица 1. Обеспечение дисциплины учебными изданиями

Библиографическое описание издания	**Вид занятия,** **в котором используется**	**Число обеспе-чивае-мых****часов**	**Кол-во экземпляров**
Учеб-ный кабинет	**Библиотека колледжа**
1. Антонова, И.А. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М.: Изобразительное искусство, 1988 г. - 200 с.	Комбинирован-ный. (теоретический, практический)	622		1
2. Беда, Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: Просвещение,1977 г., 180 с.	Комбинирован-ный. (теоретический, практический)	156		1
3. Володин В.И., Володина Н.А. Современная советская акварель.- М.: Советский художник, 1983 г., 259 с.	Комбинирован-ный. (теоретический, практический)	156		1
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977., 187с.	Комбинирован-ный. (теоретический, практический)	622		1
5. Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. – М.: АСТ Астрель, 2002 г., 176 с.	Комбинированный. (теоретический, практический)	156	1	
6.Чегодаев А.Д. Импрессионисты. – М.: Искусство, 1971., 155 с.	Комбинированный. (теоретический, практический)	292		1

Таблица 2. Обеспечение дисциплины учебно-методическими материалами (разработками).

Библиографическое описание издания	**Вид занятия,****в котором используется**	**Число обеспечи-ваемых****часов**	**Кол-во экземпляров**
Учебный кабинет	**Библиотека колледжа**
1.Шубина С.П., Сполохова Ю.В.Рабочая программа по Живописи.	Комбинированный. (теоретический, практический)	622	1	
2. Шубина С.П. План-конспект урока по живописи для 2 к. Тема: «Гипсовая голова в технике гризайль».	Комбинированный. (теоретический, практический)	32	1	
3.Шубина С.П. План-конспект урока по живописи для 1 к. Тема: «Натюрморт из 4-5 предметов в насыщенных тонах, контрастных по цвету (семестровая работа).	Комбинированный. (теоретический, практический)	20		
4. Беда Г.В. Живопись. – М.: Просвещение, 1986 г., 188 стр.	Комбинированный. (теоретический, практический)	292		1
5. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов.- Киев: БУДИВЭЛЬНИК, 1991 г., 72 с.	Комбинированный. (теоретический, практический)	156		4
6. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1975 г., 190 с.	Комбинированный. (теоретический, практический)	156		1
7. Левин С.Д. Беседы с юным художником. Вып.1. – М.: Советский художник, 1988 г., 280 с.	Комбинированный. (теоретический, практический)	292		1
8. Левин С.Д. Беседы с юным художником. Вып.2. – М.: Советский художник, 1988 г., 310 с.	Комбинированный. (теоретический, практический)	292		1
9. Наглядно-методические пособия по всем темам программы дисциплины Живопись. Методический фонд художественного отделения колледжа.	Комбинированный. (теоретический, практический)	622	Метод.фонд	

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению курса

Таблица 1. Обеспечение дисциплины средствами обучения

Наименование и описание средств обучения	**Вид занятия,** **в котром** **используется**	**Число обеспе-чиваемых** **часов**	**Кол-во****экзем-****пляров**
Для организации рабочего места:
- мольберты,	практический	554	14
-планшеты (60*80 см.),	практический	554	10
-планшеты (48*68),	практический	68	10
- прожектор галоген на треноге,	практический	622	2
- стулья,	практический	622	24
- большие кубы-подставки	практический	622	2
-натурные столы,	практический	622	4
Натурный фонд (для составления натюрмортов и различных постановок):
- фрагменты гипсовой головы Давида;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	136	8
- античные маски, и головы: обруб., экорше, бюсты.	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	180	15
- Торсы мужские и женские, античные. Античные фигуры мужские и женские.	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	72	5
-гипсовые геометрические тела: шар, куб, цилиндр, шестигранная пирамида, конус, шестигранная призма;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	86	10
- гипсовые розетки;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	32	6
- гипсовые вазы;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	36	1
- чучело чайки;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	16	1
- чучело фазана;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	20	1
- восковые фрукты (яблоки, груши, персики, клубника);	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	622	32
- пластиковый виноград;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	36	2
- искусственные цветы (колосья пшеницы, васильки);	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	80	16
- глиняные вазы;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	145	6
- берестяные плетеные корзины;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	80	2
- музыкальные инструменты: балалайка, домра, гитара, скрипка;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	40	4
- цветные бутылки различной формы и степени прозрачности;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	292	16
- эмалированные чайники;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	80	3
- фарфоровые вазы;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	292	5
-фарфоровые кружки;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	292	8
- фарфоровые расписные тарелки;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	292	8
- театральные костюмы;	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	110	Костюмерная колледжа.
- цветные драпировки.	Комбинирован ный урок (теоретический, практический)	622	60

Реализация учебной дисциплины требует наличия:

1 Мастерских Рисунка и живописи в наличии -4 .

2 Осветительного оборудования для целенаправленного освещения- 4 шт.

3.Обогреватели для обогрева обнаженной натуры – 4 шт.

4. Линейно - конструктивные модели куба, полусферы - 4.

5. Натюрмортный фонд: драпировки, предметы быта.

6. Костюмы театральные, (костюмерная колледжа).

7. Анатомические слепки, гипсовые, геометрические фигуры, орнаменты растительные и геометрические.

8. Античные маски, и головы: обруб, экарше, бюсты.

9. Торсы мужские и женские, античные. Торсы экарше мужские.

10 Античные фигуры мужские и женские.

11. Мольберты, подиумы: горизонтальные и вертикальные.

7. Методические рекомендации преподавателям.

Содержание дисциплины «живопись» на первом курсе посвящено живописи натюрморта.Учебные задания даны в строгой методической последовательности «от простого к сложному», что положительно влияет на темпы и эффективность обучения, качество знаний, умений и навыков. Характер постановок, последовательность и сроки их выполнения определены тематическим планом.

7.1. Общие методические рекомендации.

7.1.1. Организация рабочего места.

На практических занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут не более 6 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от постановки (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).

Освещение допускается общее (дневное оконное или электрическое) и комбинированное, т.е. в сочетании с местным (переносные лампы и т.п.). Постановка или модель не должны быть освещены сразу двумя разнонаправленными источниками света. В противном случае светотень разряжается, становится неопределенной и неоднозначной по характеру, что очень усложняет условия рисования.

При невыгодной точке зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим и т.п.) студентам разрешается перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, уменьшать или увеличивать объем предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Планшет на мольберте должен располагаться прямо перед учащимся, а справой стороны (если студент не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, акварель (гуашь), кисти, губка или тряпочка, вода и палитра.

7.1.2. Способы работы над живописным изображением.

В процессе работы над учебным натюрмортом, портретом или фигурой студентам целесообразно чередовать краткосрочные упражнения – этюды с продолжительными по времени заданиями. Работа над длительной натурой развивает образное мышление и воображение, цельность восприятия, концентрацию внимания и составляет основу обучения живописи. Студенты имеют возможность вести работу последовательно, делая подготовительный рисунок, подмалевок, выявляя форму и, наконец, обобщая некоторые детали. В кратковременном же этюде нет возможности разграничить все эти задачи, а приходится сразу, одновременно с рисунком, обобщенно лепить форму тоном и цветом, однако этюд, выполненный средствами живописи, должен сохранить ту убедительность цветовых отношений, которая имеется в натуре. Кроме своей вспомогательной роли в решении ряда учебных задач, краткосрочные этюды занимают особое место в овладении техникой живописи. Работа над этюдами обогащает изобразительные средства художника. Практические навыки, полученные в кратковременном этюде, безусловно, обогащают и процесс живописи в длительной постановке.

7.1.3. Художественные материалы и техники.

Важное место в методике преподавания занимает культура освоения живописных навыков и овладения спецификой материала, его художественно-изобразительными возможностями. При создании творческих работ это поможет «видеть» материал, представлять возможности избранной живописной техники и эффективно ее использовать. В первом и втором семестре студенты используют при работе над учебным натюрмортом акварель. Далее в учебной практике на занятиях живописью используется техника гуашь.

Основой всех красок являются пигменты, но определяют технику живописи связующие вещества. Для живописных работ с водяными красками в целях избежания деформации бумаги необходимо натянуть ее на подрамник. Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью, интенсивностью красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета. Белила как излишне плотная краска в этой технике не употребляется, их заменяет просвечивающий сквозь живопись белый цвет бумаги. В акварельной живописи существуют несколько методов работы. Первый из них это метод «алла прима», в основе которой лежит живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. Чаще всего данный метод используется для этюдов. Второй метод работы с акварельными красками – это лессировка, многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и насыщенность цвета.

Третий метод письма акварелью – «по сырому». Мазки накладываются на увлажненную поверхность бумаги сразу, в полную силу на некотором расстоянии друг от друга при этом получают мягкие цветовые переходы. Чтобы бумага сразу не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, которой разводят краски. Окончательная прописка переднего плана идет уже по просохшему слою.

Возможна смешанная техника живописи, когда часть изображения прописывается «по сырому», после того как, слой просох наносятся мазки в технике «алла – прима» и тому подобные вариации в зависимости от эффектов которых необходимо достичь.

В акварельной живописи очень важно не нарушать фактуру бумаги, поэтомукаждый мазок краски наносится сразу на выбранное место, не двигая кистью по одному месту несколько раз. С этой же целью предварительный рисунок делается линиями без нажима, с минимальным использованием стирательной резинки. Блики можно сохранить, наложив на них резиновый клей, а затем после окончания работы аккуратно снять или сразу оставлять их не закрашенными. Необходимо следить, чтобы не исчезла прозрачность, не появились грязные по цвету пятна. Все «неудачные» участки живописи можно попробовать отмыть чистой, сильно увлажненной кистью. Но следует учитывать, что отмывка не всегда удается полностью, поэтому от акварелиста требуются уверенность и точность в работе.

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью удачно подобрать цвет и тон. В данной технике можно сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги.

7.2. Живопись натюрморта. Методические рекомендации к практическим занятиям.

Практические занятия по живописи включают раздел «живопись натюрморта». Натюрморт - один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, - передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам. Работа над натюрмортом является очень важной в учебном процессе по дисциплине «Живопись». Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала студента, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, способности передавать цвет, объем формы, материал.

Основой составления натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко. Существует несколько видов натюрмортов: сюжетно-тематический, учебный, учебно-творческий.

В учебном натюрморте необходимо: согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре; раскрыть конструктивные особенности предметов; изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм Учебный натюрморт носит также название академический или постановочный. Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщить к самостоятельной творческой работе.

7.2.1. Правила составления натюрморта.

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи (конструктивной, графической, живописной и т.д.). В соответствии с учебной задачей важно правильно выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта (ракурс). Через сравнительный анализ приходят к определению наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений.

Следующим этапом составления композиции натюрморта является компоновка предметов в пространстве с учетом замысла и композиционных законов. Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размеру и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания динамичности (движение пятен) можно чуть-чуть сдвинуть вправо или влево.

При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки. Ткань может быть с рисунком или без, но она не должна отвлекать внимание от других, особенно главных предметов. Ее часто размещают по диагонали, чтобы направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего пространственного решения. Предметы и драпировки должны иметь выраженную тональную разницу.

Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение. Источником света может быть дневное освещение из окна или электрическое. Освещение может быть направленным (боковым или прямым) и рассеянным. При освещении натюрморта направленным светом у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план. Боковое, направленное освещение усиливает светотень и тем самым выявляет объем предметов. Предметы, освещенные прямым направленным светом, напротив, теряют свой объем и как бы уплощаются. Но зато при этом освещении легко читаются большие цветовые отношения что придает декоративную привлекательность натюрморту. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) - будет силуэтное решение темного на светлом (контражур) и часть цвета будет пропадать. Тональная разница предметов заметнее при рассеянном свете. Необходимо помнить что свет из окна частично рассеянный и холодный. В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитываются формы падающих теней.

7.2.2. Правила последовательного ведения живописных работ.

Правила последовательного ведения живописных работ включают в себя следующие действия:

* выполнение предварительных эскизов,
* конструктивное построение,
* выполнение натюрморта в цвете,
* стадия обобщения.

Выполнение предварительных эскизов - поиск удачной композиции натюрморта.

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов на небольших по размеру форматах листа. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений, понимание главного и второстепенного. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, пропорционально соответствующий формату основного листа, но меньшего размера) позволяет четче определить композицию натурной постановки.

В композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата. Среда (фон, предметная плоскость), окружающая изображаемые предметы имеет большое значение в композиции натюрморта. Для этого определяют наибольшую ширину и высоту всей изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов один за другой.

Главное назначение наброска в цвете – приобретение умения цельно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые отношения основных объектов (определять верные пропорциональные различия между основными цветовыми пятнами натуры). Без этой стадии никакая тщательная проработка деталей, рефлексов, многообразие цветовых оттенков не приведет к полноценному живописному изображению.

Конструктивное построение натюрморта в карандаше.

Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить к выполнению натюрморта путем пропорционального переноса изображения на выбранный формат. Сначала уточняются основные пропорции и расположение предметов относительно друг друга. Затем, все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности. Анализ объема на этом этапе решается при помощи легкого светотеневого рисунка, т.е. условно карандашом намечаются падающие и собственные тени предметов. Но это лишь в том случае, если в дальнейшем работа будет вестись гуашью.

Выполнение натюрморта в цвете.

Нахождение отношений основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (ее силы и спектрального состава) очень важно. Например, следует найти цвет горизонтальной поверхности, фона и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Таким образом. все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.

В пределах найденных основных отношений необходим поиск цветовых «растяжек», а также цветовая лепка объемной формы отдельных предметов. При построении цветового строя необходимо учитывать состояние разной освещенности (электрический или дневной свет, направленный или рассеянный и т.п.). Так, например, если вы работаете в помещении, то падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. И наоборот при теплом электрическом освещении световые поверхности предметов имеют теплый цвет, а теневые холодный.

В живописи, как и в рисунке натюрморта, необходимо большое внимание уделять передачи пространства. Это передний край (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры.

Стадия обобщения.

В стадии обобщения живописное изображение приводится к единству и цельности путем смягчения резких контуров предметов на дальнем плане, приглушения или усиления тона или цвета отдельных предметов. Главный предмет (композиционный центр) выделяется путем подчинения ему второстепенных предметов. Здесь необходимо воспользоваться приемом, часто встречающимся у художников – «коровий прищур», то есть необходимо смотреть через прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность найденных цветотоновых соотношений между объектами изображения.

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Изучение курса включает в себя практические занятия и самостоятельную работу.Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа студентов это активная форма индивидуальной деятельности, направленная на завершение выполненного задания, формирование умений по оформлению работы, умение подготовить ее к экспонированию. Самостоятельная работа предполагает организовывать выставки своих работ. Она может выполняться студентом в учебных аудиториях, мастерских, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа предполагает выполнить следующие действия:

- проанализировать работу для завершения;

- завершить работу;

- подготовить паспарту для оформления работы;

- выполнить основные надписи.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Основные требования к результатам работы:

- работа должна быть завершена в срок и качественно;

- очищена от посторонних загрязнений;

- на работу должно быть наклеено аккуратно выполненное паспарту;

- должны быть выполнены все необходимые надписи.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

9.Список литературы.

Основная литература:

1. Живопись. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности». / Н.П. Бесчастнов и др. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017 г. – 223 с., 32 с. ил. -Изобразительное искусство.
2. Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. – М.: АСТ Астрель, 2002 г., 176 с.
3. Могилевцев В.А. Основы живописи. – ООО «4 арт» Санкт-Петербург: издательство 4 арт, 2012 г. 94 стр. Электронный адрес: <https://dhsh1-ufa.bash.muzkult.ru/media/2019/10/22/1265917238/Osnovy_zhivopisi._Mogilevcev_V.A.pdf?ysclid=l81enzmlld602886409>
4. В.С. Шаров «Академическое обучение изобразительному искусству. Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Пленэр». ЭКСМО М., 2013 г. – 648 с.: ил. Электронный адрес: <https://tdhsh.irk.muzkult.ru/media/2020/01/15/1251777574/V.Sharov_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel_nomu_iskusstvu1.pdf>

Дополнительная учебная литература:

1. Лебедев, А. И. Рисунок и акварель: В.Д.Поленов, И.И. Левитан, В.А.Серов, М.А.Врубель. (Государственная Третьяковская галерея) М. Искусство1956 год.,231 с.

2. Пучков А.С. Трисенев А.В. Методика работы над натюрмортом. М. Просвещение. 1982 год. 157 с.

3. Чаговец Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура. [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 - "Художественное образование". Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2013 г. 173, [2] с., [16] л. Фотографий. Электронный адрес: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006575976?ysclid=l81zndaivk632993265>

4.Хоффманн Том «Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. 208 с. Серия: Рисование. Электронный адрес: <https://www.rulit.me/books/kakponyat-akvarel-rukovodstvo-dlyateh-ktohochet-stat-masterom-read-498673-1.html>