

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.03 «ЖИВОПИСЬ»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Автор(ы):
канд. искусствоведения Т.В. Барсукова
А.С. Чувашов
канд. пед. наук, доцент, А.В. Степанов
доцент
канд. пед. наук, доцент В.И. Куценков

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г. №3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Живопись»: освоение основ живописной грамоты в рамках заданной специальности.

Задачи:

- сформировать представления об эвристических методов, способах и приёмах в живописи;
- организация и контроль учебной деятельности на занятиях живописью;
- формировать представление о свойствах цвета, колорита и стиля для реализации изобразительного решения;
- развить способность к использованию дидактических средств, влияющих на учебный и творческий процесс;
- развить способность анализировать живописно-творческий процесс, с учётом выбора живописных материалов, их характеристик, композиционного, колористического и стилового решения замысла;
- использовать живописные средства, приемы и способы в моделировании объема и пространства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Живопись» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Рисунок.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Декоративная живопись.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Принципы дидактических средств, применяемых в организации живописного пространства;

32. Организацию и контроль учебной деятельности на занятиях дисциплины;

33. Способы использования эвристических методов и приемов в живописи;

34. Способы и средства живописного моделирования;

35. Способы анализа живописи, с учетом материалов и их характеристик.

Уметь:

У1. Разрабатывать цветовое, колористическое и стилевое решение, соответствующее художественному проектному замыслу;

У2. Использовать средства, приемы и способы живописного моделирования объема и пространства;

У3. Применить комплекс дидактических средств, влияющих на раскрытие творческих способностей студентов в учебном процессе;

У4. Грамотно подбирать эвристические приемы и методы в зависимости от живописных решений;

У5. Учитывать особенности живописного процесса с учётом поставленных образовательных цели и задач.

Владеть:

В1. Свойствами материалов с учётом их характеристики;

В2. Регулировкой дидактических средств при выполнении живописи;

В3. Способностью использовать живописные средства и приёмы в моделировании объектов;

В4. Методами корректировки живописи в образовательном процессе;

В5. Эвристическими методами решения творческих задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 час.), семестры изучения – 1, 2, 3, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2, 3 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288
Контактная работа, в том числе:	126
Лабораторные работы	126
Самостоятельная работа студента	162
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	2 сем.
Экзамен	3,1 сем.

*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Технология акварельной живописи	1, 2, 3	96	-	-	42	54
2. Цветовое решение предметно-пространственной среды	1, 2, 3	96	-	-	42	54
3. Живописное решение фантазийной пространственной среды	1, 2, 3	96	-	-	42	54

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Технология акварельной живописи

Тема 1. Живописные и технические приемы.

Данная тема предусматривает знакомство с приемами, способами, средствами живописи, а также выполнение ряда технологических упражнений ассоциативного характера. Изучение существующих в живописной практике приемов и способов изображения, таких как: линейное изображение, точечное, пятновое, лиссеровка, заливка, по-сырому, монотипия, и др. Способы создания живописных фактур. Рассмотрение различных стилей и манер, присущих известным художникам, таких как, пуантилизм, кубизм, супрематизм, футуризм и многие другие. Выполнение упражнений с использованием различных изобразительных и технических средств.

Тема 2. Плоские и объемные формы.

Изучение закономерностей цветового и тонального изменения формы на примере изображения плоских и объемных геометрических конструкций. Знакомство со свойствами информативности пространственной формы: геометрический вид (конфигурация), масса, фактура, тон, цвет и др. Изображение плоских объектов фронтально и в перспективе, соблюдая законы воздушной перспективы при изображении объекта. Изучение тональных отношений, их пропорциональные изменения на основе изобразительных средств и прием. Влияние конфигурации формы и её свойств на пластическое решение изображение плоских и объемных форм. Выполнение ряда упражнений ахроматического и хроматического характера.

Тема 3. Цвет, колорит и тональность пространства природных объектов.

Изучение многообразия форм и богатства цветовых особенностей природных объектов для приобретения навыков и опыта используя тонкие оттенки цвета, формируя колорит и тональность наблюдая природные формы в пространстве, с учетом воздушной перспективы. Анализ цветовых нюансов, колорита и тона природных объектов (растительные формы, животные, птицы, рыбы, насекомые и млекопитающие).

Изображение выполняется с учетом формы цветов, листьев, веток, стволов деревьев и кустарников, с учетом следующим этапам:

- подбор иллюстративных аналогов растений, животных и т.д.;
- графический линейный анализ внешнего контура изображаемой модели и характерных типологических признаков, расположенных внутри контура;
- создание проанализированной формы в виде обобщенного светлого цветового подмалевка силуэта изучаемого объекта;
- разработка цвето-тональной формы изображаемого объекта.

При создании условности конструктивного решения природной формы можно использовать приемы геометрической или орнаментально- декоративной стилизации.

Раздел 2. Цветовое решение предметно-пространственной среды

Тема 4. Живописное пространство предметных форм.

Изучение живописной моделировки объемных форм. Знакомство с различными приемами и способами изображения натюрморта. Выполнение

изображения натюрмортных постановок с использованием различных стилистических, композиционных, изобразительных и технических средств.

Изучение живописных способов изображения предметов окружающей среды. Цветовые этюды пространственных объектов (бытовые предметы, растения, животные, фигуры человека), используя различные живописные приемы и средства.

Тема 5. Живописное решение пространственной среды.

Изучение живописных способов моделировки пространственной среды и воздушной перспективы (интерьер, пейзаж сельский, архитектура города). Знакомство с различными приемами и способами изображения пространства пейзажа используя метод плоских цвето-тональных заливок. Выполнение изображения пейзажа с использованием различных стилистических, композиционных, изобразительных и технических средств. Цветовые этюды объектов пространственной среды интерьера, ландшафта или архитектурного пространств различных по форме, цвету и содержанию.

Раздел 3. Живописное решение фантазийной пространственной среды

Тема 6. Формирование живописного решения исторического пространства.

Данное задание выполняется на основе заданной темы (определение темы может быть самостоятельным авторским). При выполнении выбранной темы решаются вопросы цельности композиционного решения и цвето-ритмической пластики, раскрывая содержание темы. Средства изображения выбираются произвольно.

Изучение исторической пространственной среды (натюрморт из старинных бытовых предметов, интерьер, пейзаж сельский, архитектура древнего города).

Тема 7. Цвето-тональное решение исторического пространства и его обобщение.

Разработка и выполнение объекта, имеющего историю изображаемого пространства применяя различные приемы и способы в изображении исторического натюрморта, исторического пейзажа и города, используя метод плоских цвето-тональных заливок.

Завершающим этапом задания является обобщение форм и пространства изображенного объекта. Убираются или смягчаются цветовые оттенки разрушающие цельность выполненной работы.

Тема 8. Формирование живописного решения фантазийной среды.

Данное задание выполняется на основе заданной темы (определение темы может быть самостоятельным авторским). При выполнении выбранной темы решаются вопросы цельности композиционного решения и цвето-ритмической пластики, раскрывая содержание темы. Средства изображения выбираются произвольно.

Изучение фантазийной пространственной среды связано с литературной фантастикой русских и зарубежных авторов, а также используя авторские разработки (фантазийный натюрморт из необычных (не существующих) бытовых

предметов, фантазийный интерьер, пейзаж сельский, архитектура фантастического города).

Тема 9. Цвето-тональное решение фантазийной среды и его обобщение.

Разработка цвето-тонального решения и выполнение в цвете фантазийного пространства применяются различные приемы и способы в изображении фантазийного натюрморта, пейзажа и города, используя метод плоских цвето-тональных заливок.

Завершающим этапом задания является обобщение форм и пространства изображенного объекта. Убираются или смягчаются цветовые оттенки разрушающие цельность выполненной работы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии, которые ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Игровые технологии основаны на теории активного обучения, для которых характерно применение имитационных и неимитационных технологий. Используется для проведения практических, семинарских и лабораторных занятий.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Киплик Д. И. Техника живописи: учебное пособие / Киплик Д. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 592 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111792>.

2. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2017. - 144 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800>.

3. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадурич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>. — Загл. с экрана.

4. Штаничева Н. С., Денисенко В. И. Живопись : учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2016. - 304 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.

5. Яманова Р. Р., Хамматова В. В. Учебный натюрморт : учебное пособие. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. - 91 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62013>.

6.2 Дополнительная литература

1. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 32 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50694>. — Загл. с экрана.

2. Стерхов, К.В. Полный курс акварели. Пейзаж. + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 32 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50698>. — Загл. с экрана.

3. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 544 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59960>.

4. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 576 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59958>.

5. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 456 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59959>.

6. Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения : монография. - Москва : Академический Проект, 2015. - 448 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59961>.

7. Основы и язык визуальной культуры : учебное пособие. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. - 64 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24040>.

8. Фурсикова, Е.Г. К. Кузема. Акварель [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60051>. — Загл. с экрана.

9. Шиков М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 167 с. - ISBN 978-985-06-2504-5. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/344295/reading>

10. Злобина, Л.А. Евгений Дубицкий. Пастельная акварель: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91836>. — Загл. с экрана.

11. Коробейников В. Н. Академическая живопись : учебно-методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 95 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55218>.

12. Евстратова Ю. Ф. Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса : монография. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2014. - 143 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/39677>.

13. Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе : учебное пособие / О.В. Ратиева, В.И. Денисенко. — 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-4398-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126787>

14. Чаговец Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Чаговец Т. П. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111465>.

15. Фейнберг Л. Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/112798>.

16. Фейнберг Л. Е. Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие / Фейнберг Л. Е. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 72 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111464>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Учебная аудитория живописи и рисунка для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Учебная аудитория "Мастерская живописи и рисунка" для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
5. Помещения для самостоятельной работы.