

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль – Дизайн среды

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Заочная										
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Колл. работа	Форма контроля	
1	1,2	94/2,6	70			70	24	Экзамен (1)	1	1,2	94/2,6	16			16	78		Экзамен (1)
2	3,4	94/2,6	70			70	24	Экзамен (3)	2	3,4	94/2,6	16			16	78		Экзамен (3)
3	5,6	94/2,6	70			70	24	Экзамен (5)	3	5,6	94/2,6	16			16	78		Экзамен (5)
4	7,8	78/2,1	56			56	22	Экзамен (8)	4	7,8	78/2,1	16			16	62		Экзамен (8)
Всего		360/10,0	266			266	94	Экзамен	Всего		360/10,0	64			64	296		Экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал _____ А.В. Скубак-Залунина, преподаватель кафедры «Станковая живопись»

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Академическая живопись» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-4 курсов направления подготовки 50.03.01 Дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Курс для студентов специализации «Дизайн интерьера и элементов экстерьера» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются колористические связи в пространственной среде, моделировка формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14,5 зачетных единицы, 522 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 262 часа для очной формы обучения и 48 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 260 часов для очной формы обучения и 474 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Академическая живопись» является приобретение студентами навыков и приемов работы в технике акварельной живописи; овладение цветом и цветовой гаммой в построении колорита; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, свободно владеющих средствами изобразительного языка; подготовка студентов к методически грамотной профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства, к поиску, созданию и применению новшеств в творческом процессе для решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности;
- овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета, световоздушной среды, пластики;
- формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Цветоведение», «Основы композиции» и «Техника и технология живописи и графики», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Академическая живопись».

Изучение дисциплины «Академическая живопись» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Цветоведение»

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 2	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8	способность к использованию методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК-2	владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- законы линейной и воздушной перспективы;
- понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирования тона, светотеневой градации и т. д.;
- закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения;
- методологию проработки цветом изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической живописи, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- композиционно равновесно компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости;
- выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка;
- последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
- осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде;
- достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	всего	в том числе				всего	в том числе		
		л	п	инд	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ I РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (I СЕМЕСТР)									
Тема 1. Вступительная беседа. Осенний натюрморт	14		10		4	6			18
Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (грязиль)	16		12		4	30		8	
Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме	16		12		4	32			20
Всего по I разделу	46		34		12	46		8	38
РАЗДЕЛ II РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)									
Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности	16		12		4	8		8	20
Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме	16		12		4	8			20
Тема 6. Сложный тематический натюрморт	16		12		4	20			
Всего по II разделу	48		36		12	48		8	40
Всего по I и II разделам	94		70		24	94		16	78
РАЗДЕЛ III РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)									
Тема 7. Натюрморт со сложными драпировками	14		10		4	18			18
Тема 8. Натюрморт с растительным орнаментом (гипс)	16		12		4	8		8	
Тема 9. Сложный тематический натюрморт возле окна.	16		12		4	20			20
Всего по III разделу	46		34		12	46		8	38
РАЗДЕЛ IV РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)									
Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировками	16		12		4	20			20
Тема 11. Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере	16		12		4	8		6	
Тема 12. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере	16		12		4	20			20
Всего по IV разделу	48		36		12	48		8	40
Всего по III и IV разделам	94		70		24	94		16	78
РАЗДЕЛ V РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (V СЕМЕСТР)									
Тема 13. Натюрморт в орнаментальной среде с декоративным обобщением	14		10		4	20			20
Тема 14. Натюрморт с напольной вазой и драпировками в интерьере	16		12		4	18			18
Тема 15. Сложный натюрморт из предметов быта, расположенный в двух уровнях	16		12		4	8		8	

Всего по V разделу	46		34		12	46		8	38
РАЗДЕЛ VI РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ (VI СЕМЕСТР)									
Тема 16. Натюрморт в интерьере с ограниченным пространством	24		18		6	8		8	
Тема 17. Натюрморт в интерьере с предметами мебели	24		18		6	40			40
Всего по VI разделу	48		36		12	48		8	
Всего по V и VI разделам	94		70		24	94		16	78
РАЗДЕЛ VII РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ГИПСОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (VII СЕМЕСТР)									
Тема 18.Сложный натюрморт с гипсовой капителью	22		16		6	20			20
Тема 19. Натюрморт гипсовой маской животного	24		18		6	26		8	18
Всего по VII разделу	46		34		12	46		8	38
РАЗДЕЛ VIII РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ГИПСОВОЙ ГОЛОВОЙ (VIII СЕМЕСТР)									
Тема20. Натюрморт с гипсовой маской Венеры	14		10		4	24			24
Тема 21.Сложный натюрморт с классической гипсовой головой	18		12		6	8		8	
Всего по VIII разделу	32		22		10	32		8	24
Всего по VII и VIII разделам	78		56		22	78		16	62
Всего часов по дисциплине	360		266		94	360		64	296

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью одного (коричневого) цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Предметы и драпировки необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Натюрморт со сложными драпировками

Натюрморт составляется из разных по размеру, фактуре и цвету драпировок, уложенных крупными складками.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы складок в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см

Тема 8. Натюрморт с растительным орнаментом (гипс)

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы гипсового трилистника или другого гипсового барельефа с растительным элементом; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50х60 см.

Тема 9. Сложный тематический натюрморт возле окна

Для постановки натюрморта возле окна подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой (с декоративными элементами, орнаментом) и драпировками

Задача: Композиционное решение на плоскости. Передать масштаб, пропорции, перспективу. Правильно передать тональные и цветовые отношения, освещение, целостности изображения.

Изучение стилистических элементов декора на гипсовой вазе. Понять и отобразить ритмику орнамента.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50x60см.

Тема 11. Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере.

Задача: Сюжетно-тематический натюрморт-это составление натюрморта по определенной теме (бытовой, деревенский, праздничный). Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Предметы должны быть связаны между собой по смыслу, видам человеческой деятельности. Могут использоваться различные темы: изобразительное искусство, музыка, предметы профессиональной деятельности (шахтера, столяра, модельера, спортсмена, охотничья тематика и т.д.)

Основная задача учебной постановки - это передача материальности предметов натюрморта. Обратить особое внимание на построение пространства.

Выделение взаимосвязи предметов постановки, раскрытие темы, решение колорита методом отношений, определение композиционного центра, обобщение – основные составляющие тематического натюрморта.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное боковое.

Формат: 50x60.

Тема 12. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении пространства, где объекты натюрморта находятся в соподчинении с интерьером.

В натюрморте в интерьере необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное.боковое.

Формат: 50x60.

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (V СЕМЕСТР)

Тема 13 Натюрморт в орнаментальной среде с декоративным обобщением

Задача: Существует несколько видов натюрмортов по постановке учебной задачи (академический, декоративный и т.д.). В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности. «Декоративный натюрморт» не есть точное изображение предметов, а размышление по поводу данных предметов: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задачи художника.

Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке.

Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы студентов.

Приведение к гармоничному единству всех элементов изображения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50х60.

Тема 14. Натюрморт с напольной вазой и драпировками в интерьере

Задача: Развить представление о пространственной среде, контрасте, сочетании цвета. Решение пространства, передача передних и дальних планов, влияние среды (окружающего цвета). Проработка складок драпировки на переднем плане. Уметь передать световоздушную среду и материальность предметов.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50х60.

Тема 15. Сложный натюрморт из предмета быта, расположенный в двух уровнях

Задача: Предметы должны быть расположены на разных плоскостях, например на стуле и на полу, на столе и на подоконнике и т.д. Предметы, связанные по смыслу, находящиеся на разном расстоянии друг от друга, должны быть пространственно решены, с учетом перспективы. Конструктивно-геометрическая разбивка объектов изображения на картинной плоскости. 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, подчеркивая таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся фактурой ткани. Её часто размещают в глубину, к композиционному центру, для лучшего пространственного решения.

Понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых отношений.

Использование приобретенных знаний.

Развивать творческие способности и манеру письма.

Освещение: естественное дневное.

Материал: бумага, акварель, кисть.

Формат: 50х60

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ (VI СЕМЕСТР)

Тема 16. Натюрморт в интерьере с ограниченным пространством.

Задача: Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении. В постановке может использоваться угол мастерской с частью окна, предметы домашнего обихода, предметы профессиональной деятельности (музыкальные инструменты, предметы портного и т.д.)

Передача глубокого пространства в условиях естественного рассеянного освещения. Объемно-пространственная лепка формы цветом. Натюрморт в интерьере должен носить вполне естественный характер – быть частью реального пространства.

Группа предметов по своим масштабам, по живописно-пространственному решению входит составной частью пространства и решается как часть целого. Этим определяется часть цвета, объема. Натюрморт, решается более цельно, без детальной проработки мелких частей. Вся группа предметов должна быть объединена общим цветовым тоном и связана с окружающим пространством, как бы погружена в него. В таких постановках полезно разнообразить задачи, ставить натюрморт в различных условиях освещения: у окна, у открытой двери, в коридоре и т.д.

Освещение естественное рассеянное.

Материал: бумага, акварель, кисть.

Размер: 50х60

Тема 17. Натюрморт в интерьере из предметов мебели

Натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Предметы должны быть связаны между собой по смыслу. Постановку можно ставить с предметами мебели: журнальный столик, кресло, ширма, стул, этажерка, торшер. Желательно чтобы мебель была с декоративными элементами и из различных материалов (дерева, металла, плетеные из лозы, ротанга). Натюрморт должен быть с хорошо выявленными планами.

Предметы располагаются на горизонтальной плоскости переднего плана, среднего и дальнего. На фоне стены можно прикрепить репродукцию.

Задача: Развить умение живописными способами передать общее эмоциональное состояние в натюрморте. Целостность идейного замысла. Изучение перспективы, масштаба. Изучение и передача объемов, освещения, ритмов и декоративных элементов с использованием различных акварельных техник. Целостность живописного решения.

Освещение: естественное рассеянное.

Материал: бумага, акварель, кисть.

Размер: 50x60.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ГИПСОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (VII СЕМЕСТР)

Тема 18. Сложный натюрморт с гипсовой капителью

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы капители; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материалности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Тема 19. Натюрморт с гипсовой маской животного

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ГИПСОВОЙ ГОЛОВОЙ (VIII СЕМЕСТР)

Тема 20. Натюрморт с гипсовой маской Венеры

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Тема 21. Сложный натюрморт с классической гипсовой головой

Для постановки натюрморта подбираются разные по размеру, цвету и форме предметы, драпировки, а также гипсовая классическая голова.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта и гипсовой классической головы на листе бумаги, взаимосвязь предметов натюрморта между собой; конструктивное построение натюрморта; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 5-18; [4](#) – С. 72-103; [14](#)]

Тема 2. Натюрморт из предметов быта на светлом фоне (гризайль).

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью одного (коричневого) цвета.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, гризайль, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 35-38; [6](#) – С. 9-25]

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#) – С. 6-34; [10](#) - С. 3-8, 16-34, 35-38, 40-53]

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности. Натюрморт составляется из овощей, фруктов, цветов, тканей и предметов быта. Предметы и драпировки необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 50-59; [14](#)]

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[7](#) – С. 58-63; [11](#)]

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50х60 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#) – С. 8-22]

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Натюрморт со сложными драпировками

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Предметы размещаются на плоскости ниже линии горизонта.

Своеобразная теплая гамма может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; прочувствовать характерный осенний колорит.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь, темпера).

Формат: 50х60 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация,

планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#); [7](#)]

Тема 8. Натюрморт с растительным орнаментом (гипс).

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы гипсового трилистника или другого гипсового барельефа с растительным элементом; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50x60 см. Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93]

Тема 9. Сложный тематический натюрморт возле окна.

Для постановки натюрморта возле окна подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Термины: драпировка, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД СЛОЖНЫМИ НАТЮРМОРТАМИ, УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой(с декоративными элементами, орнаментом) и драпировками

Задача: Композиционное решение на плоскости. Передать масштаб, пропорции, перспективу. Правильно передать тональные и цветовые отношения, освещение, целостности изображения.

Изучение стилистических элементов декора на гипсовой вазе. Понять и отобразить ритмику орнамента.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50х60см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[8](#); [9](#)]

Тема 11. Сюжетно-тематический натюрморт в интерьере

Задача: Сюжетно-тематический натюрморт-это составление натюрморта по определенной теме (бытовой, деревенский, праздничный). Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Предметы должны быть связаны между собой по смыслу, видам человеческой деятельности. Могут использоваться различные темы: изобразительное искусство, музыка, предметы профессиональной деятельности (шахтера, столяра, модельера, спортсмена, охотничья тематика и т.д.)

Основная задача учебной постановки - это передача материальности предметов натюрморта. Обратит особое внимание на построение пространства.

Выделение взаимосвязи предметов постановки, раскрытие темы, решение колорита методом отношений, определение композиционного центра, обобщение – основные составляющие тематического натюрморта.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное боковое.

Формат: 50х60.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

Тема 12. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении пространства, где объекты натюрморта находятся в соподчинении с интерьером.

В натюрморте в интерьере необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Освещение: дневное.боковое.

Формат: 50x60. Термины: драпировка, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (V СЕМЕСТР).

Тема 13. Натюрморт в орнаментальной среде с декоративным обобщением.

Задача: Существует несколько видов натюрмортов по постановке учебной задачи (академический, декоративный и т.д.). В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности. «Декоративный натюрморт» не есть точное изображение предметов, а размышление по поводу данных предметов: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задачи художника.

Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке.

Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы студентов.

Приведение к гармоничному единству всех элементов изображения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50x60 см.

Термины: капитель, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93]

Тема 14. Натюрморт с напольной вазой и драпировками в интерьере.

Задача: Развить представление о пространственной среде, контрасте, сочетании цвета. Решение пространства, передача передних и дальних планов, влияние среды

(окружающего цвета). Проработка складок драпировки на переднем плане. Уметь передать световоздушную среду и материальность предметов.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: бумага, акварельные краски, кисти.

Формат: 50х60.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#); [7](#)]

Тема 15. Сложный натюрморт из предмета быта, расположенный в двух уровнях.

Задача: Предметы должны быть расположены на разных плоскостях, например на стуле и на полу, на столе и на подоконнике и т.д. Предметы, связанные по смыслу, находящиеся на разном расстоянии друг от друга, должны быть пространственно решены, с учетом перспективы. Конструктивно-геометрическая разбивка объектов изображения на картинной плоскости. 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, подчеркивая таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся фактурой ткани. Её часто размещают в глубину, к композиционному центру, для лучшего пространственного решения.

Понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых отношений.

Использование приобретенных знаний.

Развивать творческие способности и манеру письма.

Освещение: естественное дневное.

Материал: бумага, акварель, кисть.

Формат: 50х60

Термины: драпировка, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ИНТЕРЬЕРЕ (VI СЕМЕСТР).

Тема 16. Натюрморт в интерьере с ограниченным пространством.

Задача: Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении. В постановке может использоваться угол мастерской с частью окна, предметы домашнего обихода, предметы профессиональной деятельности (музыкальные инструменты, предметы портного и т.д.)

Передача глубокого пространства в условиях естественного рассеянного освещения. Объемно-пространственная лепка формы цветом. Натюрморт в интерьере должен носить вполне естественный характер – быть частью реального пространства.

Группа предметов по своим масштабам, по живописно-пространственному решению входит составной частью пространства и решается как часть целого. Этим определяется часть цвета, объема. Натюрморт, решается более цельно, без детальной проработки мелких частей. Вся группа предметов должна быть объединена общим цветовым тоном и связана с окружающим пространством, как бы погружена в него. В таких постановках полезно разнообразить задачи, ставить натюрморт в различных условиях освещения: у окна, у открытой двери, в коридоре и т.д.

Освещение естественное рассеянное.

Материал: бумага, акварель, кисть.

Размер: 50x60

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[8](#); [9](#)]

Тема 17. Натюрморт в интерьере с предметами мебели.

Натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Предметы должны быть связаны между собой по смыслу. Постановку можно ставить с предметами мебели: журнальный столик, кресло, ширма, стул, этажерка, торшер. Желательно чтобы мебель была с декоративными элементами и из различных материалов (дерева, металла, плетеные из лозы, ротанга). Натюрморт должен быть с хорошо выявленными планами. Предметы располагаются на горизонтальной плоскости переднего плана, среднего и дальнего. На фоне стены можно прикрепить репродукцию.

Задача: Развить умение живописными способами передать общее эмоциональное состояние в натюрморте. Целостность идейного замысла. Изучение перспективы, масштаба. Изучение и передача объемов, освещения, ритмов и декоративных элементов с использованием различных акварельных техник. Целостность живописного решения.

Освещение: естественное рассеянное.

Материал: бумага, акварель, кисть.

Размер: 50x60.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

РАЗДЕЛ VII. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ГИПСОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ УСЛОЖНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ (VII СЕМЕСТР).

Тема 18. Сложный натюрморт с гипсовой капителью.

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы капители; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Термины: капитель, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93]

Тема 19. Натюрморт с гипсовой маской животного.

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[4](#) – С. 61-71; [5](#)]

РАЗДЕЛ VIII. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ГИПСОВОЙ ГОЛОВОЙ (VIII СЕМЕСТР)

Тема 20. Натюрморт с гипсовой маской Венеры.

Натюрморт необходимо составлять из предметов, которые удовлетворяют тематике изобразительного искусства и литературы. Гипсовая маска также обуславливает эти тематические направления.

Задача: логический анализ сложной конструктивной объемной формы гипсовой маски; выразительное композиционное размещение изображения предметов в формате; воссоздание пространственной плановости; соподчинение второстепенного главному; выразительная проработка переднего плана.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Термины: гипсовая маска, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[4](#) – С. 61-71; [8](#); [9](#)]

Тема 21. Сложный натюрморт с гипсовой классической головой.

Для постановки натюрморта подбираются разные по размеру, цвету и форме предметы, драпировки, а также гипсовая классическая голова.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта и гипсовой классической головы на листе бумаги, взаимосвязь предметов натюрморта между собой; конструктивное построение натюрморта; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Термины: симметрия, анатомия, крестовина головы, череп, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[4](#) – С. 61-71; [5](#)]

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Академическая живопись» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является акварель. С целью более полного выявления колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (этюды), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по живописи постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения, этюды).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Высокую оценку заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме Оценка выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
Хорошо (4)		Оценку заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, Оценка выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
Удовлетворительно (3)		Оценку заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, Оценка выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.](#)
2. [Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](#)
3. [Баранчук И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — \[41 с.\]](#)
4. [Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](#)
5. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](#)
6. [Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
7. [Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
8. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
9. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.](#)
10. [Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с.](#)
11. [Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.](#)
12. [Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
13. [Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа / отв. ред. Е. И. Игнатьев. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.](#)
14. [Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. — М. : \[б. и.\], 1959. — 247 с.](#)
15. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)

Дополнительная литература

16. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М. : Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
17. Барщ, А. О. наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
18. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
19. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
20. Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита " : метод. указания / сост. А. В. Яковлев ; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с.
21. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

Интернет-источники

22. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натурмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.