

**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

19.08 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОПИРОВАНИЕ И ТЕХНИКА СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства

Профиль - Станковая живопись

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

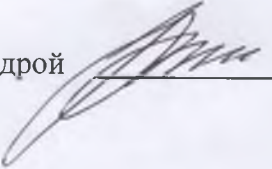
Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная							Заочная								
Курс	Семестр	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..	Контрольная работа	Форма контроля
3	6	128/3,5	108	8		100	12	Диф.зачет	3	6	118/3,3	18	3	15	100		Диф.зачет
4	7	78/2,1	68	6		62	10	Экзамен	4	7	80/2,2	18	3	15	62		Экзамен
Всего		198/5,5	198	14		162	22	Экзамен	Всего		198/5,5	36	6	30	162		Экзамен

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

Программу разработал А.В.Скубак-Залунина, преподаватель кафедры станковой живописи.

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 «Копирование и техника станковой живописи» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3-4 курсов направления подготовки 50.03.02. «Изящные искусства» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Курс для студентов специализации «Станковая живопись» 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 просмотр в форме экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,5 зачетных единицы, 198 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 162 часа. лекционных занятий-14 часов для очной формы обучения и 36 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 162 часа для очной формы обучения и 154 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Копирование и техника станковой живописи» является приобретение студентами навыков и приемов в технике масляной живописи, основные свойства и характерные особенности всех материалов, которыми они пользуются. 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;
- последовательное изучение художественных средств изображения;
- получение студентом знания и понятия о технологии и техники живописных материалов;
- изучение работ великих мастеров, воспитание эстетического вкуса, обогащение общей художественной культур;
- овладевая различными техниками, студент активно, образно и логически познает богатство окружающего мира;
- копирование работ великих мастеров процессе изучения живописи;
- изучение наследия старых мастеров, знакомиться с национальными школами рисунка, живописи;
- знать состав, основные свойства, их характерные особенности живописи мастеров, которые будут применяться на практике, при копировании произведений;
- развитие эстетического вкуса.
- 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.
- 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 «Копирование и техника станковой живописи» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение», и «История искусств», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Копирование и техника станковой живописи». 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 50.03.02. «Изящные искусства»

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

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-3	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,
- тональные, светотеневые 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 уравновесить 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	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ I ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ										
Тема 1. Возникновение исторической технологии живописи. Основы под масляную и темперную живопись		1	-		-		1	-		-
Тема 2. Материалы для грунтов: клей, яйца, пластификаторы		1	-		-		1	-		-
Тема 3. Виды грунтов, их состав и свойства. Рецептура и технология приготовления грунтов.		1	-		-		1	-		-
Тема 4. Виды грунтов, их состав и свойства.		1	-		-		-	-		-
Тема 5. Техника масляной живописи. Характерные технологические ошибки при выполнении масляной живописи.		1	-		-		-	-		-
Тема 6. Понятие техники живописи. Пять корней живописи.		1	-		-		-	-		-
Тема 7. Технические традиции Европейского станковизма.		1	-		-		-	-		-
Тема 8. Фламандская живопись 17 век. Голландская живопись 17 век.		1	-		-		3	15		100
РАЗДЕЛ II ГОЛЛАНДСКИЙ НАТЮРМОРТ										
Тема 1. Копия голландских мастеров. Голландский натюрморт.			100		12		3	15		100
Всего по I и II разделу	120	8	100		12		3	15		100
РАЗДЕЛ III ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ ФРАНЦИИ, РОССИИ, СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ										
Тема 1. Общие сведения по краскам. Общие свойства, классификации предметов.		1					1	-		-
Тема 2. Французская живопись 17-20 вв.		1						-		-
Тема 3. Техника российской живописи 19 в. Техника советской портретной живописи		1					1	-		-
Тема 4. Натюрморт в Фламандской манере техники масляной живописи		1					1	-		-
Тема 5. Масляная живопись Северной Европы 15 в. Живопись эпох итальянского Возрождения		1					-	-		-
Тема 6. Живопись маньеризма Италии. Масляная живопись Италии 16-17 вв.		1					-	-		-
Тема 7. Копия поясного портрета европейских классических мастеров. (Ван Дейк, Репин, Левицкий, Гейнсборо.)			62		10		-	15		62
Всего по III разделу		6	62		10		3	15		62
Всего:	198	14	162		22	198	6	30		162

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Возникновение исторической технологии живописи. Основы под масляную и темперную живопись.

Положительные и отрицательные качества основы на ткани по сравнению с деревянной. Состав нитей полотна: лен, джут, шелк. Строение ткани, виды ткацких переплетений: гарнитурное, саржевое, атласное. Требования к полотну, как к основе под живопись: прочность, плотность, стойкость к внешним физико-химическим факторам. Средства сохранения полотна от преждевременного старения: покрытие обратной стороны полотна защитными слоями (воском, смолами, красками и др.). Сохранение живописи на холсте.

Хлопчатобумажные и другие ткани, возможности их применения в живописи. Свойства и характеристика этих тканей.

Ткани из синтетических волокон, стеклоткани.

Картон, бумага.

Дерево.

Сорта древесины, способы ее заготовки и обработки. Доски, требования к ним, как к основе под живопись, их особенности.

Фанера и ее виды, свойства и характеристика; средства подготовки фанеры под живопись. Сохранение живописи, выполненной на фанере.

Линолеум.

Линолеум, его свойства и виды. Сохранение живописи, выполненной на линолеуме.

Новые виды материалов.

Древесные плиты, строительный, прессованный картон, текстолит, мамонит, поропласт, пенопласт и др. Их характеристика и свойства. Средства обработки и подготовки под живопись. Сохранение произведений.

Тема 2. Материалы для грунтов: клей, яйца, пластификаторы. Проклейка деревянной и тканной основы, ее роль и нанесения.

Проклейка и ее назначения. Специфическая роль и назначение слоя проклейки. Связующие для почв. Водорастворимые связующие. Обратимые и необратимые коллоиды, прочность, эластичность их пленок.

Клей растительного происхождения: мучной, крахмальный, декстриновый. Их свойства, приготовление раствора.

Синтетические смолы в растворах и дисперсиях. Поливиниловый спирт (ПВС). Поливинилацетатная эмульсия (ПВА).

Консервирующие вещества и их назначения. Основные виды антисептиков: фенол, пентахлорфенолят натрия, карболовая кислота, салициловая кислота и др. Сравнительная устойчивость.

Средства для предоставления необратимости пленкам животных клеев (задублювання). Алюмокалиевые квасцы, формалин и др., Назначение их в клеевых растворах и пленках. Характер изменений свойств клеевых пленок при задублюванні.

Тема 3. Виды грунтов, их состав и свойства.Рецептура и приготовления грунтов.

Причина большого количества и разнообразия рецептуры почв.

Проклейка. Предварительная обработка основания. Приготовление клеевых растворов. Недостатки слишком слабых или очень крепких растворов. Различные способы нанесения проклейки. Рецептатура.

Клеевые грунты: гипсовые, меловые, казеиновые и др. Приготовление растворов почвы и их нанесения на основу.

Примеры произведений, выполненных на клеевых грунтах.

Эмульсионные грунты, полумаслянные грунты, масляные грунты. Общая характеристика. Отличительные свойства.

Тема 5: Белые грунты; имприматуры; цветные грунты. Основы цветоведения.

Физическая сущность света и цвета. Спектр и цвет лучей, которые отражаются. Основные и дополняющие цвета. Явления одновременного и последовательного контрастов. Светлота, яркость, насыщенность цветов, фон. Черный цвет, светлота, чистота цвета в живописи.

Оптические основы различных способов смешивания красок (механические, лессировки, пространственное смешивания).

Прием построения цвета в живописи на примерах произведений разных школ и отдельных мастеров живописи.

Цветные почвы (имприматуры, мастика).

Тема 6: Пигмент - цветная основа красок. Общие сведения о красках.

Пигменты красочного слоя. Пигмент - цветная основа краски. Классификация пигментов: природные и искусственные, неорганические и органические. Классификация пигментов за цветными группами. Общие свойства пигментов: цвет, интенсивность, светостойкость, фотохимическая активность, химическая стойкость. Кроющая способность краски и основной фактор, который ее вызывает; пигменты кроющие и лессировочные. Органические пигменты, природные и искусственные органические пигменты, преимущество и недостатки по сравнению с неорганической.

Тема 8: Лаки. Покровный слой живописи.

Основные виды лаков: масляные, скипидарные, спиртовые. Склады и способы приготовления. Скорость и характер высыхания лаков. Влияние лаков на физико-механическую и оптическую прочность масляной живописи. Значение лаков в распространении возможностей масляной живописи. Роль различных лаков в технологии построения красочного слоя.

Тема 4. Виды грунтов, их состав и свойства.

Материалы для грунта: клеи, яйца, пластификаторы. Проклейка деревянной и полотняной основ, ее роль и нанесения.

Проклейка и ее назначения. Специфическая роль и назначение слоя проклейки. Связующие для почв. Водорастворимые связующие. Обратимые и необратимые коллоиды, прочность, эластичность их пленок.

Клеи животного происхождения. Клей рыбий. Желатин. Клей плотницкий - кожаный, мездровый. Казеин. Их свойства: преимущества и недостатки.

Клеи растительного происхождения: мучной, Крахмалёва, декстриновый. Их свойства, приготовление раствора.

Синтетические смолы в растворах и дисперсиях. Поливиниловый спирт (ПВС). Поливинилацетатная эмульсия (ПВА). Полибутилметакрилат (ПБМА).

Тема 5. Техники масляной живописи. Характерные технологические ошибки при выполнении масляной живописи.

Покрывной масляный лак для темперы. Средневековая живопись на масле. Братья Ван Дейки. Совершенствование масляных красок.

Основные элементы технологии построения многослойного масляной живописи.

Классическое понимание термина "многослойная масляная живопись" и современное содержание его.

Многослойность, как метод логического расчленения общего объема живописного произведения на отдельные последовательно выполняемые состояния. (

Тема 6. Понятие техники живописи. Пять корней живописи. Две ветки классической традиции.

Метод работы старых мастеров, связанный с нанесением красочного слоя, был сурово регламентирован и, несмотря на проявления индивидуальных наклонностей отдельных художников, имеет традиции, которые затем были вытеснены сначала живописными приемами нового времени, а дальше и вовсе исчезли. Живописная техника, взгляд под углом разъединения на отдельные понятия. Лессировки.

Тема 7. Технические традиции Европейского станковизма.

Развитие европейской живописи: поздняя античность, в частности фаюмские портреты I-III ст. В основе их создания лежит энкаустика - техника письма восковыми красками, как правило, на досках. Выразительность фактуры живописной поверхности - результат использования каутерия - металлического инструмента. Полихромия фаюмского портрета: четыре цвета - красный, желтый, белый, черный.

Фламандская живопись 17 век. Голландская живопись 17 век.

Уже в произведениях второй половины XVI в. в Нидерландской живописи чувствуется стремление его мастеров овладеть новой итальянской манерой. Новое мировоззрение, характеризующее эпоху Высокого Возрождения, кризисы самого фламандского искусства не могли не отразиться и на эволюции его технических принципов.

Прежде всего это проявляется в стремлении использовать пастозное письмо с попыткой сочетать с традиционной чистотой цвета.

РАЗДЕЛ II. ГОЛЛАНДСКИЙ НАТЮРМОРТ.

Тема 1. Копирование голландских мастеров. Голландский натюрморт.

Задача: Понять свойства материалов и способов их применения. Обдуманно выбрать материалы, приемы должны проявлять тот или иной творческий замысел на основе ранее полученных теоретических знаний.

Через копирование происходит процесс привлечения к искусству и познания самого себя как художника. На практике научиться выполнять работу традиционным методом живописи мастеров. Ознакомиться с техникой голландской, фламандской школ.

Освещение: дневное.

Материал: масло, холст.

Размер: до 50х60 см

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ ФРАНЦИИ, РОССИИ, СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ. 4 КУРС 7 СЕМЕСТР

Тема 1. Общие сведения о красках. Общие свойства, классификации предметов.

Пигменты красочного слоя. Пигмент - цветная основа краски. Классификация пигментов: естественные и искусственные, неорганические и органические. Классификация пигментов за цветными группами. Общие свойства пигментов: цвет, интенсивность, светостойкость, фотохимическая активность, химическая стойкость. Кроющая способность краски и основной фактор, который ее вызывает; пигменты кроющие и лессировочные. Органические пигменты, природные и искусственные органические пигменты, преимущество и недостатки по сравнению с неорганическими.

Тема 2. Французская живопись 17-20 век.

Творческая жизнь Никола Пуссена (1594 - 1665).

Творчество французских художников Ватто, Буше, Фрагонара.

Живописная манера Делакруа.

Творчество и техника живописи Клода Моне.

Поль Синьяк. Пуантелисты. Условность и механичность их приемов.

Тема 3. Техника российской живописи 19 века. Техника советской портретной живописи.

Появление масляной живописи в жизни русских живописцев с середины XVII в. Русский иконописец овладевает новыми техниками письма. Развития техники масляной живописи, появление тенденции ее реалистической трактовки образа. Знакомство с новой техникой и по работам приезжих иностранных художников. Открытие "Академии трёх знатнейших художеств".

Во второй половине столетия появление первых на русском языке книг по искусству, содержащие сведения по технике и материалов масляной живописи.

Русская реалистическая живопись XVIII-XIX вв. (И.М.Никитин, И.П. и Н.И. Аргунов, Д. Рокотов, Д. И. Левицкий, В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, Репин, И.Суриков, В.А.Серов).

Формирования и развития живописной техники советского художника, изучение техники мастеров западноевропейской и русской школ портретной живописи.С

Тема 4. Натюрморт в фламандской манере техники масляной живописи.

Фландрия -Северная страна Европы, сосед Нидерландов. Живописная техника, которая сложилась в эпоху Возрождения в XV веке на этой территории, получила название- фламандская манера живописи.

Фламандская манера в живописи Ян Ван Дэйка..

Поэтапно живопись делится на следующие операции:

1. Подготовка основания - из дерева, реже из холста;
2. На основу наносится проклейка, а затем клее- меловой грунт. В.
3. Нанесение рисунка. Рисунок наносился на грунт методом припороха, через дырочки на картоне или путем тиснения по картону с нанесенным на обратной стороне слоем угля. Рисунок фиксировался обводкой контуров клеевой краской красной охры тонкой кистью.
4. Моделирующий подрисовок выполняется клеевой краской. на
5. Цветная тонирующая прокладка наносится тонким слоем.
6. Прописки выполнялись в два приема: сначала наносились цветом локальные пятна и выступающие объемы с добавлением свинцовых белил на маслянояичном составе, а завершались вторым, моделирующим слоем выполнялся кроющими красками в освещении и полупокрывающим - в полутени (полуосвещенную). При этом цветной тон прописок должен был быть светлый и холодный, в расчете на следующие лессировки. Связующее для красок применялось масло-яично.
7. Лессировка заканчивалась работа: моделирующими - лицо, руки и обнаженные части тела, тонирующими - одежда, тело, драперовки. Применялись для этого прозрачные лессировочные краски на масляно-смолистой основе.

Тема 5. Масляная живопись в Северной Европе 15 века. Живопись итальянской эпохи Возрождения.

Произведения, выполненные красками на масляной связующем в странах Северной Европы на рубеже XII - XIII в. Расцвет этой техники связан с нидерландским живописью XV в., Прежде всего с творчеством Яна Ван Эйка, который не только продемонстрировал в своих произведениях почти безграничные возможности масляных красок, но и во многом обусловил следующий путь развития. Благодаря лессировке - достигается чрезвычайная цветовая насыщенность и звучность колорита. Моделирование, начиная с наиболее густых основных тонов в светлые, где лессировки наиболее легкое и прозрачное, к теням они становятся гуще, делая цвет еще более насыщенным и глубоким, приводило, как это видно на картине Рогир ван дер Вейдена (1400-1464), к созданию прозрачного и непрозрачного похожего на эмаль красочного слоя.

Лекция 6. Живопись маньеризма Италии. Масляная живопись Италии 16-17 века.

Живопись итальянского маньеризма, отличается декоративностью, немного чопорная в передаче жестов и поз, в техническом отношении была не только совершенна, но достигала изящества. Одним из самых одаренных мастеров этого направления ученик и помощник Рафаэля Джулио Романо (1499-1546). Отличаясь страстью к темным и холодным тонам, он безупречно владел техникой многослойного письма и завершал модели моделирующей лессировкой. Джулио Романо лессировал как легкие прозрачные ткани, так и при изображении обнаженного тела, где лессировки кладутся по густому, ровному слою белильной прописки. Появление масляной живописи в Венеции связывают с именем Антонелло да Мессина (1430-1479), который приехал из Неаполя в 1474 году и проработал там два года. Так или нет, но Антонелло, первым из итальянских мастеров воспринял особенности фламандского метода живописи. Дальнейшее развитие масляная живопись получает в творчестве Джорджоне (1477-1510) создавшего новый метод письма, получивший в Италии название "маньеризм модерна", а за пределами страны - "Итальянская манера". Сущность ее в замене тонкой многослойной живописи более корпусным, пастозным письмом, так называемым импасто.

Тема 7. Копия поясного портрета европейской классической школы (Ван Дейк, Репин, Левицкий, Гейнсборо).

Задача: Эта задача выполняется в течение всего семестра. Подбор образцов для копий связывается с задачами по рисунку, живописи и согласуется с ходом постановок. Особое внимание надо обратить на анатомическую грамотность, тональное и светотеневое, цветное и колористическое решение.

Цель: Понять совершенство произведений мастеров. Воспитание выдержки, дисциплины, повышенного внимания, любви к оригиналу.

Осещение: дневное.

Материал: холст, масло.

Размер: до 80 см по большой стороне.

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 2. ГОЛЛАНДСКИЙ НАТЮРМОРТ (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Копирование голландских мастеров. Голландский натюрморт.

Задача:

Понять свойства материалов и способов их применения. Обдуманно выбрать материалы, приемы должны проявлять тот или иной творческий замысел на основе ранее полученных теоретических знаний.

Через копирование происходит процесс привлечения к искусству и познания самого себя как художника. На практике научиться выполнять работу традиционным методом живописи мастеров. Ознакомиться с техникой голландской, фламандской школ.

Освещение: дневное.

Материал: масло, холст.

Размер: до 50х60 см

Выполнить:

Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Выполнить копию известных мастеров «Голландский натюрморт»

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.

Литература: [[16](#) –с.137-186], [[10](#)-с.81-95]

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ ФРАНЦИИ, РОССИИ, СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ.

Тема 7. Копия поясного портрета Европейской классической школы (Ван Дейк, Репин, Левицкий, Гейнсборо).

Задача: Эта задача выполняется в течение всего семестра. Подбор образцов для копий связывается с задачами по рисунку, живописи и согласуется с ходом постановок. Особое внимание надо обратить на анатомическую грамотность, тональное и светотеневое, цветное и колористическое решение.

Цель: Понять совершенство произведений мастеров. Воспитание выдержки, дисциплины, повышенного внимания, любви к оригиналу.

Освещение: дневное .

Материал: холст, масло.

Размер: до 80 см по большой стороне.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Копирование репродукции известных мастеров поясного портрета Европейской школы.

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.

Литература: [10-с.96-148]

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 «Копирование и техника станковой живописи» 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	Студент заслуживает высокую оценку, получивший 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)		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 . выполнении практических заданий. Оценка 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.](#)
16. [Киплик Д. И. Техника живописи. — М. : Сварог и К, 2002. — 357 с.](#)

Дополнительная литература

1. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М. : Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
2. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
3. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
4. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
5. 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.
6. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

Интернет-источники

1. 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 натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.