МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

ЖИВОПИСЬ

(Название учебной дисциплины)

Программа

нормативной учебной дисциплины

подготовки ОКУ «Бакалавр»

направления 6.020203 «Кино-, телеискусство»

специализация Операторское и фотомастерство

Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Отрасль знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
дневная форма обучения	заочная форма обучения
Количество кредитов – 3,0	Отрасль знаний 0202 Искусство (шифр и название)	Нормативная	
Направление подготовки 6.020203 Кино-, телеискусство (шифр и название)
Модулей – 1	Специализация (профессиональное направление): Операторское и фотомастерство	Год подготовки:	
Содержательных модулей – 1	2-й	2-й
Общее количество часов – 108	Семестр	
Недельных часов для дневной формы обучения: аудиторных – 2 самостоятельной работы студента - 1	4-й	4-й
Лекции	
	Образовательно-квалификационный уровень: Бакалавр	0 час.	0 час.
Практические	
36 час.	16 час.
Лабораторные	
0 час.	0 час.
Самостоятельная работа	
72 час.	92 час.
Индивидуальные задания: 0 час.	
Вид контроля: экзамен	

ВВЕДЕНИЕ

Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Живопись» составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки ОКУ «Бакалавр» направления подготовки 6.020203 «Кино-, телеискусство». Курс для студентов специализации «Операторское и фотомастерство» 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.

Междисциплинарные связи: Изучение дисциплины «Живопись» является основой для дальнейшего усвоения профессионально-ориентированных предметов, а также находится в непосредственной связи с дисциплиной «Рисунок».

Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей:

1. Натюрморт из предметов быта

Курс по дисциплине «Живопись» для студентов художественных вузов обобщает и углубляет знания, которые они получили в начальных и средних художественных заведениях. Живопись является одной из специальных дисциплин в обучении и творческой практике всех художественных специализаций.

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 противоположном 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.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. **Цель** дисциплины «Живопись»: изучение основных 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.

1.2.Основными **задачами** изучения дисциплины «Живопись» являются: 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.

1.3. Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы 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.

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.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержательный модуль 1. Натюрморт из предметов быта

Тема 1. 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.

Тема 2. Натюрморт из предметов быта в теплой 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 теплом диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40х50 см.

Тема 3. 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.

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.

Основным учебным заданием является работа над натюрмортом. Постановки необходимо ставить из четких по цвету и форме предметов, а дневное освещение должно максимально подчеркивать конструктивную форму предметов. По итогам курса студент должен приобрести практический опыт работы в технике акварельной живописи и развить навыки в контексте воссоздания цвета, формы и объемов предметов посредством колористических отношений. Время, отведенное на поиск композиционного решения и анализ колорита в эскизе, входит в количество часов, предусмотренных для выполнения каждого задания.

Размер листа акварельной бумаги 40х50 см. Формат необходимо подбирать в соответствии со спецификой композиции в постановке.

Материал – акварельная бумага, акварель.

3. **Структура учебной дисциплины**

Названия содержательных модулей и тем	Количество						
заочная форма						
Всего		в том числе				
л	п	лаб	инд	с.р.
1	2		3	4	5	6	7
Содержательный модуль 1. Натюрморт из предметов быта							
Тема 1. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме	16			16			
Тема 2. Натюрморт из предметов быта в теплой гамме.	30						30
Тема 3. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.	30						30
Тема 4. Натюрморт из предметов быта разных по материальности	32						32
Всего по содержательному модулю 1	108			16			92
Всего часов	108			16			92

4. Темы лекционных занятий

Лекционные занятия согласно учебному плану не предусмотрены.

5. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме	16
	Всего:	16

6. Темы лабораторных занятий

Лабораторные семестровые задания согласно учебному плану не предусмотрены.

7. Индивидуальные задания

Индивидуальные семестровые задания согласно учебному плану не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Натюрморт из предметов быта в теплой гамме	30
2	Натюрморт из предметов быта в холодной гамме	30
2	Натюрморт из предметов быта разных по материальности	32
	Всего:	92

9. Методы обучения

Словесные, наглядные, практические.

10. Литература

1. Волков И. Н. Цвет в живописи / И. Н. Волков. – М., 1981г.
2. Врубель М. А. Переписка. Воспоминания о художнике / М. А. Врубель. – Л-М : Изд. «Искусство», 1968 г.
3. Иогансон Б. В. За мастерство в живописи / Б. В. Иогансон. – М., 1952 г.
4. Иогансон Б. В. Молодым художникам о живописи / Б. В. Иогансон. – М., 1959 г.
5. Константин Коровин вспоминает – М., «Изоискусство» 1990 г.
6. Крылов Н. П. Художник и педагог / Н. П. Крылов. – М., 1960 г.
7. Перрюшо А. Жизнь Сезанна / А. Перрюшо. – М., Радуга,1991 г.
8. Репин И. Е. Далекое близкое / И. Е. Репин. – М., Искусство, 1964г.
9. Ростовцев Н. Н. Рисунок, живопись, композиция / Н. Н. Ростовцев, В. В. Игнатьев, Е. К. Шорохов. – М., «Просвещение».
10. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания – П. П. Чистяков. – М., 1953 г.
11. Школа изобразительного искусства. В 10-ти томах. - М. : Издательство академии художников СССР., 1960 – 1963 гг.

12. Барщ А. О. Наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.

13. Дайнека А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.

14. Игнатьева Г. И. Психология рисунка и живописи / Г. И. Игнатьева. - Г. : Просвещение, 1954. - 224 с.

15. Радлов Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

16. Овсиян О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Овсиян. - Г. : Искусство, 1985. - 285 с.

Электронные ресурсы (Библиотека ЛГАКИ им. М. Матусовского)

1. **Живопись** : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2010. — 223 с. : ил. — Изобразительное искусство. — 978-5-691-01470-3. Академия. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9760&mode=DocBibRecord>

2. **Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита "** : методические указания / сост. Александр Васильевич Яковлев ; Луган. гос. академия культури и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с. — Академия. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13648&mode=DocBibRecord>

3. **Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия** / сост. Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1989. — 207 с. — 5-09-000956-2. Академия. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=232&mode=DocBibRecord>

4. **Рисунок и живопись. Полный курс.** — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. — 978-5-699-08868-3. Академия. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=258&mode=DocBibRecord>

5. Зайцев А. С. **Наука о цвете и живопись** / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с. — Лише ел. Версія. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=18155&mode=DocBibRecord>

6. Кальнинг А. К. **Акварельная живопись** / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил. — Лише ел. Версія. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15053&mode=DocBibRecord>

7. Панксенов Г. И. **Живопись. Форма, цвет, изображение** : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с. — 978-5-7695-3878-0. Академия. – Режим доступа к :

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=242&mode=DocBibRecord>

11. ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

IV семестр - просмотр, экзамен.