Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.15 Живопись»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
54.03.01 Дизайн
(код и наименование направления подготовки)

Дизайн среды
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы
Программа академического бакалавриата

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2016

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 11 от " 28 " июня 2016 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.Б. Чепурова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители: доцент — А.А. Васильченко
должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн — О.Б. Чепурова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
личная подпись Н.Н. Грицай
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись О.Н. Шевченко
расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Васильченко А.А. 2016
© ОГУ, 2016

2

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: освоить мастерство изображения объектов окружающего мира средствами живописи.

Задачи: развить живописное видение натуры;

- научить целостному восприятию и построению видимой формы предмета и его особенностей посредством цвета, материала, фактуры, движения и пр. в живописи на примерах творчества выдающихся мастеров;

- научить применять теоретические знания, связанные с живописью – законы цветоведения и оптики, перспективы и пластической анатомии, технологии и техники живописи на практических занятиях по живописи;

- привить навыки работы цветовыми, пластическими, пропорциональными отношениями, обеспечивающими целостную передачу изобразительной формы в живописи.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.14 Рисунок, Б.1.Б.20 Цветоведение*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.1 Пропедевтика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: поэтапность исполнения академических постановок, материалы исполнения; приемы и методы живописного мастерства выдающихся мастеров живописи; **Уметь:** - анализировать и передавать конструкцию формы предмета с точки зрения ее пространственной организации, пластического строения, материала, компоновать предметы в выбранном формате живописной картинной плоскости; -использовать принципы цветовых, тональных отношений в изображении объектов окружающей среды; использовать навыки работы с цветом и цветовыми композициями; -применять теоретические знания, связанные с живописью – законы цветоведения и оптики, перспективы и пластической анатомии, технологии и техники живописи на практических занятиях по живописи; -применять принцип работы цветовыми, пластическими, пропорциональными отношениями, обеспечивающими целостностную передачу изобразительной формы живописного задания; -творчески переосмысливать в живописных заданиях приемы и методы выдающихся мастеров живописи. **Владеть:** -навыками целостного восприятия и построения видимой формы предмета и его особенностей (цвета, материала, фактуры, пластики и др.) при выполнении живописного задания; -различными техническими приемами и методами исполнения	ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
живописного произведения; инструментами (кисть, краски) на материале (бумага, картон)	

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов						
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	всего
Общая трудоёмкость	**144**	**72**	**72**	**72**	**72**	**72**	**504**
Контактная работа:	**50**	**50,25**	**50**	**50,25**	**34**	**35,25**	**269,75**
Практические занятия (ПЗ)	50	50	50	50	34	34	268
Консультации						1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)		0,25		0,25		0,25	0,75
Самостоятельная работа: *- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)*	**94**	**21,75**	**22**	**21,75**	**38**	**36,75**	**234,25**
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		**диф. зач.**		**диф. зач.**		**экзамен**	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	**Натюрморт**					

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1.1	Вводная беседа об акварельной живописи. История. Мастера. Техника исполнения. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль)			12		20
1.2	Натюрморт из простых предметов в теплом колорите (акварель)			12		25
1.3	Натюрморт из предметов однородного значения в холодном колорите (акварель)			12		24
1.4	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)			14		25
	Итого:	144		50		94

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	**Натюрморт**					
1.5	Натюрморт из предметов быта в цветовом контрасте (акварель)			12		5
1.6	Тематический натюрморт			12		5
1.7	Натюрморт из предметов различной фактуры – металл, дерево, керамика, стекло (акварель)			12		5
1.8	Копирование работы мастера. Декоративная композиция (акварель, гуашь)			14		7
	Итого:	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
2	**Этюд головы человека с плечевым поясом**					
2.9	Осенний натюрморт с гипсовой розеткой (акварель, гуашь)			12		5
2.10	Натюрморт с гипсовой головой (акварель, гуашь)			12		5
2.11	Этюд головы человека с плечевым поясом на нейтральном фоне (акварель, гуашь)			12		5
2.12	Копирование работы мастера. Декоративная композиция (гуашь)			14		7
	Итого:	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов

		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
3.	**Этюд полуфигуры человека**					
3.14	Этюд полуфигуры человека (жен.) на сложном фоне (гуашь, темпера)			12		5
3.15	Этюд полуфигуры человека (муж) на сложном фоне (гуашь, темпера)			12		5
3.16	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с полуфигурой человека (гуашь, темпера)			14		7
	Итого	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
4.	**Этюд фигуры человека в интерьере**					
4.17	Этюд фигуры человека (жен.) с драпировками (гуашь, темпера)			12		12
4.18	Этюд фигуры человека (муж.) в интерьере (гуашь, темпера)			12		12
4.19	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)			10		14
	Итого:	72		34		38

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
4.	**Этюд фигуры человека в интерьере**					
4.20	Этюд фигуры человека в контражуре (гуашь, темпера)			12		12
4.21	Этюд фигуры человека со сложным фоном в интерьере (гуашь, темпера)			12		12
4.22	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека в интерьере (гуашь, темпера)			10		14
	Итого:	72		34		38
	Всего:	504		268		236

4.2 Содержание разделов дисциплины

№ РАЗДЕЛА	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

1	**Натюрморт**	
1.1	Вводная беседа об акварельной живописи. История. Мастера. Техника исполнения. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль)	Вводная беседа об акварельной живописи.. История. Мастера. Этапы выполнения академической постановки. Технология и техники исполнения (живопись по-сырому, резерваж, лессировки). Понятия тона, тонального рефлекса. Выполнение натюрморта в технике гризайль. Анализ и передача формы предметов. Лепка формы предметов тоном. . Техника работы «лессировка».
1.2	Натюрморт из простых по форме предметов в теплом колорите (акварель)	Понятие колорита и цвето-тональных отношений. Выполнение натюрморта с передачей конструкции, формы предметов и выявлением тонких тональных переходов и светлотных нюансов. Техника работы «лессировка».
1.3	Натюрморт из предметов однородного значения в холодном колорите (акварель)	Анализ и передача формы предметов, близких по назначению (музыкальных, предметов искусства, кухонной утвари и т.п.). Акцент на цвето-тональных отношениях в холодном колорите. Техника работы «по-сырому».
1.4	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	Декоративная композиция на основе ранее выполненной работы (натюрморт) с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки .
1.5	Натюрморт из предметов быта в цветовом контрасте (акварель)	Понятие цветового контраста (одновременного, светлотного, краевого, последовательного). Смешанная акварельная техника: «по-сырому» и ««лессировка».
1.6	Тематический натюрморт (акварель)	Выполнение натюрморта на определенную тему Акварельная техника «резерваж».
1.7	Натюрморт из предметов различной фактуры – металл, дерево, керамика , стекло (акварель)	Выполнение натюрморта с выявлением различной фактуры предметов (блестящей, матовой, прозрачной поверхности, фактуры дерева). Анализ и передача линейно-конструктивного построения формы предметов. Акцент на фактуре предметов и цвето-тональных отношениях. Живописный прием работы «по-сырому».
1.8	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	Декоративная композиция (натюрморт) на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки .
2	**Этюд головы человека с плечевым поясом**	
2.9	Осенний натюрморт с гипсовой розеткой	Технология работы гуашью. Выполнение натюрморта, составленного из осеннего букета,

	(акварель, гуашь)	гипсовой розетки, предметов искусства и т.п. в теплом колорите. Анализ и передача формы и фактуры предметов, акцент на сближенных теплых тонах.
2.10	Натюрморт с гипсовой головой (акварель, гуашь)	Выполнение натюрморта с гипсовой головой. Передача пропорций, формы и характерных пластических особенностей гипсовой головы с помощью светотени и тональных отношений в сочетании с предметами постановки. Акцент на цвето-тональных отношениях.
2.11	Этюд головы человека с плечевым поясом на нейтральном фоне (акварель, гуашь)	Выполнение этюда головы человека с плечевым поясом приемом «гризайль». Выявление пропорций, формы и характерных пластических особенностей натуры с помощью светотени и тональных отношений. Акварельная техника «резерваж».
2.12	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с изоражением головы человека (гуашь)	Выполнение декоративной композиции с изображением головы человека, на основе ранее выполненной работы с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки .
3	**Этюд полуфигуры человека**	
3.13	Этюд головы человека (жен.) в головном уборе на цветном фоне (акварель, гуашь)	Выполнение тематически обусловленного этюда головы человека в головном уборе, на цветном фоне. Выявление пластической формы и характерных особенностей натуры с помощью цвето-тональных отношений. Смешанная акварельная техника .
3.14	Этюд полуфигуры человека (жен.) на сложном фоне (акварель, гуашь)	Выполнение полуфигуры человека на сложном фоне с анализом конструктивного, живописно-пластического построения и передачи живописно-пластических характеристик модели. Смешанная акварельная техника., гуашь.
3.15	Этюд полуфигуры человека (муж) на цветном фоне (гуашь)	Выполнение этюда полуфигуры человека с линейно-конструктивным построением в пространстве, с передачей живописно-пластических характеристик модели
3.16	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с полуфигурой человека (гуашь, темпера)	Декоративная композиция с полуфигурой человека на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки .
4	**Этюд фигуры человека в интерьере**	
4.17	Этюд фигуры человека с	Выполнение этюда фигуры сидящего человека на

	драпировками (жен.) (гуашь, темпера)	сложном фоне с драпировками, в системе контрастных цветовых отношений. Анализ и передача натуры с точки зрения её пластической и пространственной организации. Выявление воздушной и линейной перспективы. Творческое осмысление композиционного решения. Акцент на цвето-тональных, пространственных отношениях.
4.18	Этюд фигуры человека (муж) в интерьере (гуашь, темпера)	Этюд фигуры человека в сложной позе, на контрастном фоне с элементами интерьера, с линейно-конструктивным построением в пространстве и передачей живописно-пластических характеристик модели.
4.19	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	Декоративная композиция с фигурой человека на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки .
4.20	Этюд фигуры человека в интерьере (гуашь, темпера)	Анализ и передача натуры с точки зрения её пластической и пространственной организации. Выявление воздушной и линейной перспективы. Акцент на передаче пространства и творческом осмыслении композиционного решения.
4.21	Этюд фигуры человека в контражуре (гуашь, темпера)	Понятие контражура как живописного приема. Этюд фигуры человека в контражуре. Передача ракурса, силуэта, пропорций и пластических особенностей натуры в зависимости от характера освещения. Акцент на цвето-тональных и пространственных отношениях.
4.22	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	Декоративная композиция с фигурой человека, на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки .

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1-6	1.1	. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль)	12
7-12	1.2	Натюрморт из простых предметов в теплом колорите (акварель)	12
13-18	1.3	Натюрморт из предметов однородного значения в холодном колорите (акварель)	12

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
19-25	1.4	Копирование работы мастера .Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	14
26-31	1.5	Натюрморт из предметов быта в цветовом контрасте (акварель)	12
32-37	1.6	Тематический натюрморт (акварель)	12
38-43	**1.7**	Натюрморт из предметов различной фактуры – металл, дерево, керамика, стекло (акварель)	12
44-50	1.8	Копирование работы мастера. Декоративная композиция (гуашь)	14
51-56	2.9	Осенний натюрморт с гипсовой розеткой (акварель, гуашь)	12
57-62	2.10	Натюрморт с гипсовой головой (акварель, гуашь)	12
63-68	2.11	Этюд головы человека с плечевым поясом на нейтральном фоне (акварель, гуашь)	12
69-75	2.12	Копирование работы мастера. Декоративная композиция (гуашь)	14
76-81	3. 13	Этюд головы человека (жен.) в головном уборе на цветном фоне (акварель, гуашь)	12
82-87	3.14	Этюд полуфигуры человека (жен.) на сложном фоне (гуашь, темпера)	12
88-93	3.15	Этюд полуфигуры человека (жен.) на сложном фоне (гуашь, темпера)	12
94-100	3.16	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с полуфигурой человека (гуашь, темпера)	14
101-106	4.17	Этюд фигуры человека (жен.) с драпировками (гуашь, темпера)	12
107-112	4.18	Этюд фигуры человека (муж.) в интерьере (гуашь, темпера)	12
113-117	4.19	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	10
118-123	4.20	Этюд фигуры человека в контражуре (гуашь, темпера)	12
124-129	4.21	Этюд фигуры человека со сложным фоном в интерьере (гуашь, темпера)	12
130-134	4-22	Копия работы мастера. Декоративная крмпозиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	10
	Итого		268

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Стор И.Н. Основы живописного изображения: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 248 с.; илл. - 38 шт.

2. Стор И.Н. Декоративная живопись: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328 с.; илл. - 20 шт .

5.2 Дополнительная литература

1. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов высших художественных учебных заведений / Г.И. Панксенов. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 144 с. с цв. илл. ISBN 978-5-7695-3878-0. - 43 шт.

2. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись [Текст]: от реалист. изображения к условн.- стилиз.: учеб. пособие / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 191 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 189-190. - ISBN 978-5-222-15461-8. - 100 шт

3. Живопись [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2003. - 224 с. : ил - ISBN 5-691-00475-1.- 100 шт.

4. Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. Методика преподавания живописи в практике авангардистов Оренбурга и Бузулука / И.В. Смекалов; Оренб. гос. ун-т. . – Оренбург: ОГУ, 2013. – 27с. - 25 шт

5. Смекалов И.В. Эстетические приемы живописи в проектной культуре средового дизайна: монография / И.В. Смекалов . – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013.– 143 с. , илл. – 50 шт.

6. Ломов, С.П. Живопись.Учебник. 3-е изд., перераб. и дополненное. М.:АГАР, 2008. –232с., илл. - 1 шт.

5.3 Периодические издания

Журналы:

Искусство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016 http://iskusstvo-info.ru/

Русское искусство : журнал. - М. : АрЗИ, 2016.

Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.

Юный художник : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.

5.4 Интернет-ресурсы

Российская государственная библиотека: электронная библиотека / Доступ к ресурсу: http://elibrary.rsl.ru/

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

Операционная система Microsoft Windows

Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мольберты, подставки под натюрморты, натурный фонд: предметы и драпировки;

Для преподавателя: Ноутбук, мультимедиа проектор, проекционный экран.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1. Декоративный натюрморт: методические указания к практическим занятиям по живописи: методические указания к практическим занятиям по живописи / С.Ш. Евтых, И.В. Щепакина. – Оренбург, ГОУ ОГУ, 2006. –35с. - 49 шт.
2. Бровко Н.В. Декоративная живопись: методические указания /Н.В. Бровко. – Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2006. – 28с. – 20 шт.
3. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи: методические указания / Ф.М. Щукин. – Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 35с .- 20 шт.
4. Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. Декоративные возможности акварельной живописи: методические указания / И.В. Смекалов; Оренб. гос. ун-т. . – Оренбург: ОГУ, 2013. – 28с .- 25 шт.