

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет Физико-математического и технологического образования
Кафедра Технологий профессионального обучения

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе С.Н. Титов

ЖИВОПИСЬ

Программа учебной дисциплины
модуля «Предметно-деятельностный (по отраслям)»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
– программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),

направленность (профиль) образовательной программы
Декоративно-прикладное искусство и дизайн

(очная форма обучения)

Составитель: Мосина С.В.,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологий профессионального
обучения

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета физико-математического и технологического образования, протокол от «26» мая 2023 г. № 5

Ульяновск, 2023

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) Предметно - деятельностного модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса «Изобразительное искусство», «История мировой художественной культуры» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования «Рисунок», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-бсеместрах: «Черчение и проектная графика».

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и прохождения практик: «Дизайн интерьера», «Основы графического дизайна и полиграфической продукции», «Дизайн одежды» «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве», «Производственная (педагогическая)», Производственная (профессионально-квалификационная).

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Живопись» является подготовка бакалавра к работе педагогом профессионального обучения учреждениях среднего профессионального образования. Дисциплина предназначена дать будущим педагогам профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку изобразительной грамоты, способных на реализацию деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, к созданию социально-значимых материальных ценностей и произведений изобразительного искусства на различных ступенях среднего профессионального образования.

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного представления об основных этапах и закономерностях изображения предметно-пространственной среды, об основных техниках и технологиях изобразительных материалов; о роли и месте методики преподавания рисунка в профессиональной деятельности педагога среднего профессионального образования, сформировать готовность будущего педагога среднего профессионального образования к эффективному преподаванию пропедевтического, базового и профильных курсов по предмету.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Живопись» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
ПК-9 Способен применять классические изобразительные приёмы, материалы и средства проектной графики. ПК-9.1. Знает специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства, разнообразные	ОР-1 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства.	ОР-8 изображать объекты предметного мира, пространство, человека живописными средствами.	ОР-12 навыками выбора и использования различных изобразительных материалов и техник.
	ОР-2 разнообразные изобразительные	ОР-9 использовать	ОР-13 навыками изображения

<p>изобразительные техники, историю их развития, свойства и возможности живописных и графических материалов, изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; принципы и основные законы перспективного построения геометрических форм; основные законы распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики; основные закономерности изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; различные виды техники живописи.</p> <p>ПК-9.2. Умеет изображать объекты предметного мира, пространство, человека графическими и живописными средствами; использовать основные изобразительные техники и материалы; выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; выполнять линейно - конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами творческого проекта.</p> <p>ПК-9.3. Владеет навыками выбора и использования различных изобразительных материалов и техник; навыками изображения объектов предметно-</p>	<p>техники, историю их развития.</p> <p>ОР-3 свойства и возможности живописных и графических материалов.</p> <p>ОР-4 принципы и основные законы перспективного построения геометрических форм.</p> <p>ОР-5 основные законы распределения света и тени при изображении предметов.</p> <p>ОР-6 основные закономерности изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека.</p> <p>ОР-7 различные виды техники живописи.</p>	<p>основные изобразительные техники и материалы.</p> <p>ОР-10 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе.</p> <p>ОР-11 выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи.</p>	<p>объектов предметно -пространственной среды с натуры.</p> <p>ОР-14 навыками изображения объектов предметно -пространственной среды и человека по представлению.</p> <p>ОР-15 навыками передачи цвета, колорита в творческой работе.</p>
---	---	---	---

пространственной среды с натуры; навыками изображения объектов предметно-пространственной среды и человека по представлению; навыками линейно-конструктивного построения объектов предметно-пространственной среды; навыками передачи цвета, колорита в творческой работе; выполнять эскизы проектных идей с использованием методов построения пространства на плоскости.			
---	--	--	--

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия								Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час.	Практические занятия, час.	в т. ч. практическая подготовка, час.	Лабораторные занятия, час.	в т. ч. практическая подготовка, час.	Самостоят. работа, час.	
	Трудоемк.								
	Зач. ед.	Часы							
4	2	72	12	20	-	-	-	40	зачёт
5	3	108	18	30	-	-	-	60	зачёт
6	3	108	18	30	-	-	-	33	экзамен (27)
Итого:	8	288	48	80	-	-	-	133	

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Название раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа

4 семестр				
Раздел I. Основы живописи				
Тема 1. Введение в основы живописи.	2	-	-	5
Тема 2. Основы изобразительной грамоты в живописи.	2	-	-	5
Тема 3. Этюды с натуры. Работа акварелью.	2	-	4	8
Тема 4. Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме. Передача объёмов предметов цветом.	4	-	8	12
Тема 5. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Работы «a la prima».	2	-	8	12
ИТОГО:	12	-	20	40
5 семестр				
Раздел II. Живопись и графика				
Тема 6. Материалы для живописи. Техника и технология работы различными материалами	4	-	4	10
Тема 7. Натюрморт из бытовых предметов в контрастной гамме. Техника работы гуашью.	4	-	8	16
Тема 8. Натюрморт в контражурном освещении. Техника работы мастихином.	4	-	8	16
Тема 9. Этюды фигуры человека. Техника работы акварелью и гуашью.	2	-	6	10
Тема 10. Организация рабочего места в мастерской (классе) живописи	2	-	2	4
Тема 11. Роль и место дисциплины «Живопись» в программах и учебных планах СПО	2	-	2	4
ИТОГО:	18	-	30	60
6 семестр				
Раздел III. Декоративная живопись				
Тема 12. Художественного образа в декоративной живописи. Метод творческой интерпретации натуры.	2	-	-	-
Тема 13. Принцип стилизации в декоративной живописи.	4	-	-	2
Тема 14. Живописная декоративная композиция. «Стилизация натюрморта»	2	-	8	8
Тема 15. Проблемы композиции в декоративной живописи.	2	-	-	2
Тема 16. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи.	2	-	-	2
Тема 17. Живописная декоративная композиция «Музыка».	2	-	6	4
Тема 18. Пространственные построения в декоративной живописи. Живописная декоративная композиция. «Стилизация города»	2	-	8	8
Тема 19. Цвет и колорит в декоративной живописи. Стилизация «Интерьер»	2	-	8	7
ИТОГО:	18	-	30	33
ВСЕГО:	48	-	80	133

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса (4 семестр)

Раздел I. Основы живописи

Тема 1. Введение в основы живописи. История развития живописи. Виды живописи. Школы живописи (Академия художеств). Дидактические принципы в процессе обучения живописи (последовательности).

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 2. Основы изобразительной грамоты в живописи. Понятие о пространстве и объёме, живописное пространство листа. Мазок, цвет. Изображение объёмных предметов – композиция, оси, пропорции, освещение.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 3. Этюды с натуры. Работа акварелью.

Основы работы акварелью в ходе исполнения кратковременных этюдов данным материалом. Роль зрительной памяти в живописи. Способности цветоощущения и умение передать цветовую гармонию, а также воображение и интуиция в живописи. Цветовые приёмы и средства выразительности в этюдах (контраст, нюанс, акцент и др.).

Интерактивная форма обучения: групповые и индивидуальные творческие задания, работа с интерактивным оборудованием.

Тема 4. Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме. Передача объёмов предметов цветом. Подготовительный рисунок – поиск гармоничной композиции. Цветовое решение и поиск общего колорита, наблюдение за закономерностями цветовых отношений тёплой гаммы. Изучение оттенков тёплой гаммы. Знакомство с приёмом работы – лессировка. Проработка и лепка формы предметов цветом с помощью лессировок, передача цвето-воздушного пространства.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 5. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Работы «а la prima».

Знакомство с приёмами работы в технике «а la prima» или «в одно касание». Рисунок кистью и цветом. Изучение особенностей акварели при работе в технике «а la prima». Передача свето-цветовой среды и пространства, проработка и лепка формы предметов цветом.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Краткое содержание курса (5 семестр)

Раздел II. Техника живописи

Тема 6. Материалы для живописи. Техника и технология работы различными материалами. Материалы (акварель, гуашь, акрил, масло, темпера). Техники лессировки, по-сырому, подмалёвок, живопись мастихином. Технология работы акварелью (принадлежности, особенности бумаги, кисти) технология работы маслом (холст, кисти, грунт и т.д.)

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 7. Натюрморт из бытовых предметов в контрастной гамме. Техника работы гуашью. Знакомство с техникой работы гуашью, основные приёмы и способы, особенности работы материалом. Грамотное композиционное решение плоскости листа. Изучение особенностей цветовых взаимоотношений контрастных цветов, изучение влияния цветов друг на друга (гармония противоположных цветов, приёмы усиления яркости цвета,

рефлекс). Выявление формы и пространства средствами живописи. Полная цветовая проработка постановки (обобщение и уточнение нюансов).

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 8. Натюрморт в контражурном освещении. Техника работы мастихином.

Продолжение освоения техники работы гуашью. Знакомство с техникой работы мастихином. Поиск гармоничного композиционного и колористического решения натюрморта с учётом особенностей освещения натурной постановки. Выявление объёма и пространства с помощью колористических средств. Разбор планов предметно-пространственной среды. Передача эмоционально-образного настроения натюрморта.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 9. Этюды фигуры человека. Техника работы акварелью и гуашью.

Задание выполняется с натуры. Освоение живописных основ в процессе работы над изображением головы человека. Состав задания предполагает выполнение нескольких кратковременных живописных этюдов разнохарактерных моделей. Продолжение знакомства с техникой работы акварелью и гуашью. Передача гармонии цветового колорита и портретного сходства натурщика.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 10. Организация рабочего места в мастерской (классе) живописи. Оборудование мастерской живописи, оборудование рабочего места живописца. Организация натюрмортного фонда.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 11. Роль и место дисциплины «Живопись» в программах и учебных планах СПО.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Краткое содержание курса (6 семестр)

Раздел III. Декоративная живопись

Тема 12. Художественного образа в декоративной живописи. Метод творческой интерпретации натуры. Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. Понятия «условность», «изобразительность», «выразительность» в декоративной живописи.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 13. Принцип стилизации в декоративной живописи. Учебная дисциплина «Стилизация» в Строгановском училище (М.А. Врубель). Декоративное обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объемных цветовых отношений. Закономерный способ ритмической организации целого, характерный для орнамента, объект – мотив узора.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 14. Живописная декоративная композиция «Стилизация натюрморта». Творческое задание – стилизация «Натюрморт». Применение основ формальной композиции, выявление композиционно-ритмической основы натурной постановки.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 15. Проблемы композиции в декоративной живописи. Эскизы. Организация целого,

композиционный центр, ритм цветовых пятен.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 16. Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. Визуальный учебно-методический комплекс по темам программы «Декоративная живопись». Организация методического фонда. Организация просмотров учебных работ, выставок.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 17. Живописная декоративная композиция «Музыка». Форэскиз и подготовительный рисунок. Творческое задание – стилизация «Музыка». Применение основ формальной композиции, выявление композиционно-ритмической основы, передача эмоциональной составляющей композиционно-графическими средствами.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 18. Пространственные построения в декоративной живописи. Живописная декоративная композиция «Стилизация города». Линия. Штрих. Пятно. Силуэт. Фактура. Выявление закономерностей формообразования архитектурного мотива. Форэскиз и подготовительный рисунок. Творческое задание – стилизация «Город». Применение основ формальной композиции, выявление композиционно-ритмической основы, передача объема и пространства композиционно-графическими средствами

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

Тема 19. Цвет и колорит в декоративной живописи. Стилизация «Интерьер». Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества оттенков. Переход на «ограниченную палитру» и работа опосредованным цветом. Метод работы колерами. Теплые и холодные цвета и их применение в декоративной живописи. Передача фактуры в декоративной живописи (дерево, керамика, ткань, металл, тело человека и т.д.). Творческое задание – стилизация «Интерьер». Применение основ формальной композиции, выявление композиционно-ритмической основы, передача объема и пространства композиционно-графическими средствами.

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Руднева Н.Е. Рисунок, живопись (сборник материалов к выполнению контрольных работ) – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 32 с.
2. Руднева Н.Е. Стилизация: комплекс творческих заданий. Учебно-методическое пособие. Ульяновск. Издательско-полиграфический центр "Гарт", 2012. - 44 с.

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
----------	---	---------------------------------------

1.	<p>Оценочные средства для текущей аттестации ОС-1 Альбом набросков ОС-2 Защита итоговой работы ОС-3 Тестовые задания</p>	<p>ОР-1 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. ОР-2 разнообразные изобразительные техники, историю их развития. ОР-3 свойства и возможности живописных и графических материалов.</p>
2.	<p>Оценочные средства для промежуточной аттестации ОС-4 зачет в форме устного собеседования ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования</p>	<p>ОР-4 принципы и основные законы перспективного построения геометрических форм. ОР-5 основные законы распределения света и тени при изображении предметов. ОР-6 основные закономерности изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. ОР-7 различные виды техники живописи. ОР-8 изображать объекты предметного мира, пространство, человека живописными средствами. ОР-9 использовать основные изобразительные техники и материалы. ОР-10 анализировать и передавать цветовое состояние природы в творческой работе. ОР-11 выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи ОР-12 навыками выбора и использования различных изобразительных материалов и техник. ОР-13 навыками изображения объектов предметно -пространственной среды с природы. ОР-14 навыками изображения объектов предметно -пространственной среды и человека по представлению. ОР-15 навыками передачи цвета, колорита в творческой работе</p>

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Живопись».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

**ОС-1 Альбом набросков
(ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3)**

Самостоятельные работы представляют собой практические кратковременные этюды на заданные темы.

1. Приемы техники живописи. Сплошная заливка акварелью.
2. Освоение приемов работы с гуашью, смешение цветов.
3. Выполнение этюда из фруктов различными техниками.
4. Выполнение натюрморта в теплой цветовой гамме из 2-3 предметов на фондрапировки.
5. Выполнение натюрморта в холодной цветовой гамме из 2-3 предметов на фоне драпировки
6. Выполнение декоративного натюрморта.

7. Выполнение этюдов головы живой модели в различных положениях.
8. Выполнение этюдов фигуры человека с проработкой элементов одежды.

ОС-2 Содержание и защита итоговой работы (ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3)

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит практическое задание.

4 семестр

Содержание задания «Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме»:

- композиция в пространстве листа;
- рисунок, построение;
- разобрать холодный колорит по пятнам;
- проработать объём предметов цветом
- световоздушная перспективы (плановость)
- задание выполняется на формате листа 40*60

5 семестр

Содержание задания «Натюрморт в контражурном освещении. Техника работы гуашью и мастихином»:

- композиция в пространстве листа;
- рисунок, построение;
- освоение техники работы мастихином;
- разобрать освещение натюрморта по пятнам;
- проработать объём предметов цветом
- световоздушная перспективы (плановость)
- задание выполняется на формате листа 40*60

6 семестр

Содержание задания декоративный натюрморт «Стилизация натюрморта»

- композиция в пространстве листа;
- декоративное решение и стилизация;
- цветовое решение;
- проработка контуров;
- проработка фактур;
- завершение работы.
- задание выполняется на формате листа 40*60

Критерии оценивания - студент должен продемонстрировать:

- соответствие выполненного проекта заданию;
- гармоничную композиционную идею;
- культуру подачи, завершённость работы;
- объяснить основные этапы работы над заданием;
- оценить выполненную работу и обосновать оценку.

ОС-3 Тестовые задания (фрагмент) (ПК-9.1, ПК-9.2)

1. Выберите правильный ответ. Какой способ выделения сюжетно-композиционного центра использует И. Суриков в картине «Боярыня Морозова»?

- А. ярко выраженный композиционный центр
- Б. два композиционных центра
- В. разделение смыслового и пластического центров композиции
- Г. отсутствие композиционного центра

2. *Выберите правильный ответ.* Натюрморт - это
- А. многофигурное изображение в интерьере
 - Б. изображение объектов неодушевлённой и природной формы
 - В. портрет человека в сложном ракурсе
 - Г. рисунок интерьера в угловой перспективе
3. *Выберите правильный ответ.* Выразительные средства в рисунке -
- А. колорит, цветовая насыщенность
 - Б. отмывка, лессировка
 - В. симметрия, асимметрия
 - Г. линия, штрих, пятно
4. *Выберите правильный ответ.* Основные требования к постановке натюрморта -
- А. гармонировать по цвету
 - Б. тематическое и смысловое объединение
 - В. световое решение

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

По завершении 4, 5 и 6 семестров по дисциплине «Живопись» проводится итоговый общий просмотр учебно - творческих работ. Практические задания, выполняемые в течение семестра, рассматриваются в качестве итоговых результатов. Оформление и подача работ, участие в обсуждениях – эффективный инструмент подготовки студентов к практической профессиональной деятельности. Цель просмотра – эффективный обмен методическим и творческим опытом.

Учебные работы студентов на просмотре оцениваются в соответствии со следующими требованиями:

- работы должны соответствовать темам объёму учебной программы;
- в работах должна проявляться творческая индивидуальность;
- завершённость работы;
- культура оформления и подачи работ.

**ОС-4 Зачёт в форме устного собеседования
(ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3)**

**Примерные вопросы к зачёту
4 семестр**

1. Понятие «колорит» в живописи.
2. Принцип последовательности при выполнении живописного натюрморта с натуры.
3. Организация рабочего места живописца.
4. Упражнения для освоения акварельной техники.
5. Выполнение этюдов предметов быта.
6. Понятие о светотени в живописи.
7. Материалы акварельной живописи
8. Выразительные свойства композиции и материалов в живописи.

9. Задачи творческих этюдов.
10. Понятие масштабности объектов и пропорции в живописи.
11. История развития живописи.
12. Цвет в живописи: основные характеристики
13. Свойства и особенности акварельных красок.
14. Приемы техники акварели.
15. Способы создания различных живописных фактур.

5 семестр

1. История развития живописи.
2. Первые русские живописцы.
3. Краткий обзор развития живописи в настоящее время.
4. Краткий обзор композиционно-графических приёмов и средств выразительности в живописи (пятно, линия, динамика, акцент).
5. Основы зрительного восприятия (пропорции, соразмерность, масштабность, перспектива). Понятие пространства и объёма в живописи.
6. Этапы работы над объёмом в живописи. Построение и передача объёма, использование свойств цвета для проработки формы.
7. Закономерностей построения уравновешенной композиции из предметов на листе.
8. Цели и задачи тональной моделировки в живописи.
9. Особенности передачи светотени на поверхностях с различными отражающими свойствами.
10. Что общего между живописью и рисунком.
11. Какие жанры характерны для живописи.
12. Основные этапы работы над натурной постановкой в живописи.
13. Подготовительный рисунок в живописной работе.
14. Раскрытие образа живописно-композиционными средствами.
15. Принципы перспективы и их применение в живописи

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования (ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3)

Примерные вопросы к экзамену

1. Материалы для живописи (акварель, гуашь, акрил, масло)
2. Краткий обзор различных живописных техник (по - сырому, лессировка и др.).
3. Живописи в дизайне – задачи, применение в практике дизайн - проектирования.
4. Понятие о пространстве и объёме, условное пространство листа в живописи.
5. Требования к организации рабочего места.
6. Краткая характеристика основных понятий живописи (мазок, пятно, цвет, тон, колорит, цветовые отношения).
7. Принцип единства освещения в живописи (свет, полутон, тени – собственные и падающие).
8. Законы и принципы световоздушной перспективы в процессе рисования объёмных объектов (плановость).
9. Зрительная память в творческой жизни художника.
10. Особенности техники применения различных графических материалов в живописи.
11. Применение знаний о пропорциях человека в рисовании этюдов.
12. Цели и задачи рисования этюдов.
13. Этапы рисования натюрморта (на примере натюрморта из бытовых предметов).
14. Процесс обучения живописи в России. Отечественные и зарубежные школы. История и современность.
15. Обзор и характеристика различных видов живописи (академическая, декоративная и др.).
16. Средства выразительности живописи в выявлении и передаче фактуры материала.
17. Индивидуальные особенности зрительного восприятия. Умение «видеть», зрительное

восприятие, наблюдение в процессе выполнения живописи.

18. Особенности и основные принципы построения цветовых отношений и колорита.
19. Средства эмоциональной выразительности живописи.
20. Схемы построения в декоративной живописи.
21. Цветовые сочетания в декоративной живописи.
22. Принцип стилизации в декоративной живописи.
23. Особенности выполнения декоративного натюрморта.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

4 семестр

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет
4 семестр	Разбалловка по видам работ	6 x 1 = 6 баллов	10 x 1 = 10 баллов	152 балла	32 балла
	Суммарный макс. балл	6 баллов max	16 балла max	168 балла max	200 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4 семестра

	Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»	более 100
«не зачтено»	100 и менее

5 семестр

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет
5 семестр	Разбалловка по видам работ	9 x 1 = 9 баллов	15 x 1 = 15 баллов	212 балла	64 балла
	Суммарный макс. балл	9 баллов max	24 балла max	236 баллов max	300 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра

	Баллы (3 ЗЕ)
«зачтено»	более 150
«не зачтено»	150 и менее

6 семестр

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Экзамен
6 семестр	Разбалловка по видам работ	9 x 1 = 9 баллов	15 x 1 = 15 баллов	212 балла	64 балла
	Суммарный макс. балл	9 баллов max	24 балла max	236 баллов max	300 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра

Оценка	Баллы (З ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150и менее

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удастся осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

4 семестр

Практическая работа № 1. Работа акварелью.

Цель работы: ознакомление с техниками работы акварелью.

Содержание работы:

выполнить ряд заданий (упражнений) с целью изучения свойств и возможностей красок, а также для ознакомления с приемами акварельной живописи.

- Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой
- Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на другой
- Переход от теплого цвета к холодному, от темного - к светлому.
- Техника письма «по мокрому». Случайные эффекты фактуры. Набрызг.

Форма представления отчета: Студент должен представить серию работ (4). Формат А4. Материалакварель.

Практическая работа № 2. Натюрморт из бытовых предметов в теплой гамме.

Цель работы: формирование навыка выполнения акварельного натюрморта бытовых

предметов в теплой гамме.

Содержание работы:

- На листе наметить общую композицию натюрморта.
- Выполнить линейно-конструктивный рисунок предмета быта и фруктов.
- Методом письма «по мокрому» и лессировки поэтапно выполнить живописный этюд натюрморта.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: акварель.

Практическая работа № 3. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Работы «а la prima».

Цель работы: формирование сложного цветовосприятия природы и навыка выполнения акварельного натюрморта методом письма «а la prima».

Содержание работы:

- Выполнить этюды натюрморта в холодной гамме.
- На листе наметить общую композицию натюрморта.
- Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта.
- Методом письма «а la prima» выполнить живописный этюд натюрморта.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: акварель.

5 семестр

Практическая работа № 4. Техника и технология работы различными художественными материалами. Техника работы гуашью.

Цель работы: ознакомление с техниками работы гуашью.

Содержание работы:

выполнить ряд заданий (упражнений) с целью изучения свойств и возможностей красок, а также для ознакомления с приемами работы гуашью.

- Выполнение упражнения способом наложения цвета на цвет (перекрытие цветов).
- Выполнение упражнения способом продолжения одного цвета другим (эффект декоративности).
- Выполнение упражнения способом частичного перекрытия цветов.

Форма представления отчета: Студент должен представить серию работ (3). Формат А4. Материалгуашь.

Практическая работа № 5. Натюрморт из бытовых предметов в контрастной гамме.

Цель работы: формирование навыка выполнения натюрморта бытовых предметов в контрастной гамме.

Содержание работы:

- На листе наметить общую композицию натюрморта.
- Выполнить линейно-конструктивный рисунок предмета быта и фруктов.
- Поэтапно выполнить живописный этюд натюрморта.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: гуашь.

Практическая работа № 6. Натюрморт в контражурном освещении. Техника работы мастихином.

Цель работы: формирование навыка выполнения натюрморта в контражурном освещении. Изучение техники работы мастихином

Содержание работы:

- Выполнить форэскиз. В цветовом эскизе нужно продумать и составить цветовую гамму, определиться с колоритом.
- Компонировка и построение натюрморта на листе.
- Выполнение работы гуашью.

- Выполняется обобщение отдельных оттенков цветов, подчиняя их всем другим цветам.
 - Поэтапно выполнить живописный этюд натюрморта
- Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: гуашь.

Практическая работа № 7. Этюды с натуры.

Цель работы: выполнение этюдов с натуры, изучение различных приемов работы с акварелью, гуашью

Содержание работы:

- Выполнить этюды и зарисовки комнатных цветов, бытовых предметов

Форма представления отчета: Студент должен представить серию работ (4). Формат А4.

Материал. Акварель, гуашь

6 семестр

Практическая работа № 8. Живописная декоративная композиция. «Стилизация натюрморта»

Содержание работы: этюд, эскизы линейные, тональные, цветовые, готовая композиция.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: гуашь, акрил.

Практическая работа № 9. Живописная декоративная композиция «Музыка».

Содержание работы: этюд, эскизы линейные, тональные, цветовые, готовая композиция.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: гуашь, акрил.

Практическая работа № 10. Живописная декоративная композиция. «Стилизация города».

Содержание работы: этюд, эскизы линейные, тональные, цветовые, готовая композиция.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: гуашь, акрил.

Практическая работа № 11. Цвет и колорит в декоративной живописи. Стилизация «Интерьер».

Содержание работы: этюд, эскизы линейные, тональные, цветовые, готовая композиция.

Форма представления отчета: Студент должен представить работу. Формат А2. Материал: гуашь, акрил.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись: учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041745>
2. Боброва, Е. В. Академическая живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 89-91. – ISBN 978-5-8149-2765-1. – Текст : электронный.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683184

Дополнительная литература

1. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / П.А. Шушарин. - Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 138 с. - ISBN 978-5-8154-0396-3. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041721>

2. Никитенков, С. А. Введение в теорию композиции: учебное пособие : [16+] / С. А. Никитенков ; Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 84 с. : ил.– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907168-25-1. – Текст : электронный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=610854

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Аудитория № 201 для лекционных и практических занятий	<p>Стол ученический - 18 шт; Стул ученический – 37 шт; Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э -5р.п-1шт; Стол одностумбовый -1шт; Мультимедийный класс в составе: Интерактивная система SMART Воаго SB685-1шт; Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, кабель-1шт; Коммутатор-D-Link -1шт.</p>	<p>Ноутбук HP Pavilion g6-2364 Предустановленная операционная система Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit) Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. * Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013, договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. * Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД от 12.12.2016г., действующая лицензия. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Яндекс Браузер, свободно распространяемое программное обеспечение. * Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия.</p>
Аудитория № 204 для лекционных и практических занятий (дизайнеров)	<p>Проектор Benq Q MX 518-1шт; Ноутбук LenovoIdeaPab B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD-RW/Intel HD Graphics/15.6*/HD1366[7768Free DOS/blackWiFi/BT/Cam</p>	<p>Ноутбук LenovoIdeaPab B5030 * Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Операционная система Windows 7 Pro расширенная, Государственный</p>

	<p>2200mAh -1шт; Шкаф широкой книжный со стеклом -1шт; Стол ученический двухместный - 9 шт; Стул ученический – 19 шт; Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 шт.</p>	<p>контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая лицензия. * Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-AE01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицензия. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Яндекс Браузер, свободно распространяемое программное обеспечение.</p>
--	--	--

Лист согласования рабочей программы
учебной дисциплины (практики)

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись»

Составитель: С.В. Мосина - Ульяновск: УлГПУ, 2023.

Программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации, и в соответствии с учебным планом.

Составитель С.В. Мосина
(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) одобрена на заседании кафедры технологий профессионального обучения «15» мая 2023 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой

 М.В. Короткова 15 05 2023
личная подпись расшифровка подписи дата

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) согласована с библиотекой

Сотрудник библиотеки

 Ю.Б. Марсакова 26 05 23
личная подпись расшифровка подписи дата

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета факультета физико-математического и технологического образования, протокол от «26» мая 2023 г. № 5

Председатель ученого совета факультета физико-математического и технологического образования

 Е.М. Громова 26 05. 2023
личная подпись расшифровка подписи дата