

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д16 Живопись

по направлению
54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Профиль
Мультимедийный дизайн и анимация

Квалификация
бакалавр

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 4 года
Форма обучения – очная

Челябинск
2023

Рабочая программа дисциплины «Живопись» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиля подготовки «Мультимедийный дизайн и анимация».

Разработчик: О.Н.Костюк, заведующий кафедрой живописи, доцент, член СХР

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	5
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	6
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	7
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	7
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	9
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	15
3.2. Список основной и дополнительной литературы	15
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	16
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
5. Методические рекомендации преподавателю.	18
6. Методические указания для студентов	20
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	22

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины «Живопись» являются:

- формирование живописного, композиционного мышления, колористической культуры;
- освоение различных живописных техник с использованием различных материалов и методов представления живописных композиций;
- освоение практики создания живописных полотен разных жанров, разного уровня сложности, с использованием различных материалов и живописных технологий;
- нахождение индивидуального живописного почерка, стиля и определение его как фактора художественного самовыражения в профессии.

Задачи дисциплины:

- выявление роли и места живописного практикума в формировании профессиональных знаний, умений и навыков дизайнеров;
- практическое освоение разнообразных современных и классических живописных техник, декоративных направлений живописи, средств и методов живописной выразительности;
- овладение навыками темперной, акварельной, пастельной живописи, и т.д.;
- развитие навыков использования живописных средств для воспроизведения реальной действительности; освоение навыков работы с натуры (в мастерской и на пленэре).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д16 «Живопись» является составной частью дисциплин Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиль «Мультимедийный дизайн и анимация».

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой дизайна.

Дисциплина «Живопись» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Живопись» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Графика», «Пластическая анатомия», «Перспектива», в системе среднего профессионального образования.

Для освоения дисциплины «Живопись» студенты должны уметь соотносить получаемые знания в контексте с дисциплинами «История изобразительных искусств».

Навыки, полученные при изучении дисциплины «Живопись» являются базовыми для освоения специальных дисциплин. Дизайнер должен быть готов к

практической работе при выполнении художественных произведений. Студент должен уметь работать в различных графических материалах, свободно владеть графическими техниками, знать исторически сложившиеся стили в изобразительном искусстве для успешного освоения дисциплины «Живопись».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; - реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знает основные приемы изобразительных средств живописи, для выражения художественного образа, проектной идеи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умеет разрабатывать художественно-проектную идею с использованием поисковых эскизов, изобразительных средств; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительными средствами живописи; - разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; - методами изобразительного языка академической живописи; - приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; - способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами.

Знать:

- выявление роли и места живописного практикума в формировании профессиональных знаний, умений и навыков дизайнеров;
- практическое освоение разнообразных современных и классических живописных техник, декоративных направлений живописи, средств и методов живописной выразительности;

Уметь:

- создавать живописные полотна, свободно работать с цветом и цветовыми композициями;
- формулировать и излагать живописными средствами художественную идею, образ, идею дизайн-проекта;
- выбирать живописные техники в соответствии с поставленными задачами дизайна; формировать средствами живописи доступный восприятию визуальный образ дизайн-идеи, не требующий дополнительных вербальных пояснений;
- находить яркие самобытные колористические решения поставленных творческих задач;

Владеть:

- художественной живописной практикой;
- основами колористики;
- основами психологии цвета, его восприятия в зависимости от культурных и исторических традиций;
- навыками создания живописных композиций с учётом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия;
- навыками практического применения основных законов живописи и колористики в профессиональной дизайнерской деятельности;
- основными техниками живописи а также живописными инструментами; живописной практикой составления композиций и переработкой их в направлении дизайн-проектирования любого объекта, среды, системы.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Живопись» составляет 288 часов (8 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 288 часов;

Время изучения дисциплины 1-4 семестры.

Формы промежуточного контроля — 1,2,4 семестры - экзамен; 3 семестр - зачет с оценкой.

Программа дисциплины «Живопись» реализуется в форме практических групповых занятий.

Объем дисциплины по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	288	64	80	64	80
В том числе:	-				
Лекции	-				
Практические занятия (ПЗ)	288	64	80	64	80
Семинары (С)	-				
Лабораторные работы (ЛР)	-				
Самостоятельная работа (всего)	0	0	0	0	0
В том числе:	-				
Курсовой проект (работа)	-				
Расчетно-графические работы	-				
Вид промежуточной аттестации (экзамен)		экзамен	экзамен	зачет с оценкой	экзамен
Общая трудоемкость	288	64	80	64	80
час зач. ед.	8	1,8	2,2	1,8	2,2

В процессе обучения предусматриваются следующие формы и виды учебной работы:

- практическая работа над натурными постановками различной степени сложности, длительные штудии и краткосрочные этюды;
- изучение законов передачи изобразительными средствами предметного мира, изобразительные средства живописи;
- применение на практике изобразительных возможностей живописных материалов и техник.
- копирование образцов произведений живописи мастеров изобразительного искусства.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	

	Раздел 1. Знакомство с изобразительно-выразительными возможностями живописи								текущий просмотр учебно-творческих работ
1	Ознакомительная работа. Осенний натюрморт	1	12	-	12	-	-	-	Графическая работа №1
2	Светотональные отношения. Гризайль	1	16	-	16	-	-	-	Графические работы №2
3	Натюрморт в теплой гамме	1	12	-	12	-	-	-	Графические работы №3
4	Натюрморт в холодной гамме	1	12	-	12	-	-	-	Графическая работа №4
5	Натюрморт в интерьере на контрастные светотональные отношения	1	12	-	12	-	-	-	Графическая работа №5
	Итого:	1	64	-	64	-	-	-	Экзамен
6	Этюды овощей и фруктов	2	8	-	8	-	-	-	Графическая работа №6,7
7	Натюрморт с гипсовым рельефом на сближенные цветовые и тональные отношения. Светлое на светлом	2	16	-	16	-	-	-	Графическая работа №8
8	Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения. Темное на темном.	2	16	-	16	-	-	-	Графическая работа №9
9	Пространственно-цветовые отношения. Живопись интерьера	2	12	-	12	-	-	-	Графическая работа № 10
10	Цветотональные отношения и фактура поверхности. Декоративный натюрморт в интерьере.	2	20	-	20	-	-	-	Графическая работа № 11
11	Смешанные техники применительно к разным живописным стилям	2	8	-	8	-	-	-	Графические работы № 12
	Итого:	2	80	-	80	-	-	-	Экзамен

	Раздел 2. Изображение фигуры человека и окружающей предметно-пространственной среды								
12	Натюрморт с античной гипсовой головой	3	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 14
13	Этюд головы натурщика	3	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 15
14	Этюды кистей рук	3	16	-	16	-	-	-	Графическая работа № 16
15	Портретный этюд с руками на нейтральном фоне	3	8	-	8	-	-	-	Графические работы № 17,18
16	Этюд интерьера	3	8	-	8	-	-	-	Графическая работа № 19
	Итого:	3	64	-	64	-	-	-	Зачет с оценкой
17	Этюд полуфигуры человека с руками в пространстве интерьера	4	20	-	20	-	-	-	Графическая работа № 20
18	Стилизация полуфигуры человека с руками в пространстве интерьера. Декоративное решение	4	12	-	12	-	-	-	Графическая работа № 21
19	Этюд фигуры человека в пространстве интерьера	4	20	-	20	-	-	-	Графическая работа № 22
20	Стилизация фигуры человека с руками в пространстве интерьера. Декоративное решение	4	12	-	12	-	-	-	Графическая работа № 23
21	Этюд фигуры натурщика в условиях сложного освещения	4	16	-	8	-	-	-	Графическая работа № 24
	Итого:	4	80	-	80	-	-	-	Экзамен
	Всего:	1-4	288	-	288	-	-	-	-

2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Раздел 1. Знакомство с изобразительно-выразительными возможностями живописи

1 семестр

Тема 1. Ознакомительная работа. Осенний натюрморт

Изучение основ работы акварелью, гуашью.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акварель, акрил по выбору

Задача: Поиск структурно-пластического, цветового, сюжетно-тематического решения, определение главного и второстепенного

Тема 2. Светотональные отношения. Гризайль

Передача формы, освещенности. Поиск ахроматических сочетаний. Выявление плановости, проработка формы. Тональное решение натюрморта на основе одной краски.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акварель, акрил по выбору.

Задача: Светотональные отношения. Гризайль: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство.

Тема 3. Натюрморт в теплой гамме

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акварель, акрил по выбору.

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство. Передать разнообразие и гармонию палитры теплых цветов.

Тема 4. Натюрморт в холодной гамме

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акварель, акрил по выбору.

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство. Передать разнообразие и гармонию палитры холодных цветов.

Тема 5. Натюрморт в интерьере на контрастные цвето-тональные отношения

Цветовые отношения в ограниченном диапазоне палитры.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, земляные краски

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство. Выстроить гармонию земляных цветов, передать тепло-холодность в ограниченном диапазоне палитры.

2 семестр

Тема 6. Этюды овощей и фруктов

Изучение техники работы по-сырому, смешанная техника работы живописными материалами.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство. Сохраняя сближенные цветовые и тональные отношения, найти нюансы оттенков белого цвета, работая с полной палитрой красок. Передать тепло-холодность.

Тема 7. Натюрморт с гипсовым рельефом на сближенные цветовые и тональные отношения. Светлое на светлом

Сближенные цветовые и тональные отношения – белый натюрморт .

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство. Сохраняя сближенные цветовые и тональные отношения, найти нюансы оттенков белого цвета, работая с полной палитрой красок. Передать тепло-холодность.

Тема 8. Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения. Темное на темном.

Сближенные цветовые и тональные отношения – темный натюрморт.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство. Сохраняя сближенные цветовые и тональные отношения, найти нюансы оттенков темного цвета, работая с полной палитрой красок. Передать тепло-холодность.

Тема 9. Пространственно-цветовые отношения. Живопись интерьера

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: разобрать живописно-тональные отношения в интерьере. Передать объем, пространство, освещение, световоздушную перспективу, плановость.

Тема 10. Цветотональные отношения и фактура поверхности. Декоративный натюрморт в интерьере

Этюд натюрморта из предметов быта различной материальности: ткань, стекло, металл и т. п. Необходимо учесть при постановке натюрморта, чтобы фактура предметов была ярко выражена.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство, освещение, световоздушную перспективу, плановость,

материальность и фактуру предметов (дерево, металл, керамику, природную форму).

Тема 11. Смешанные техники применительно к разным живописным стилям

Изучение возможностей живописных материалов и техник. Разработка эскиза и выполнение учебно-творческой работы на основе поставленного натюрморта.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акрил, акварель, перо, тушь, цветная бумага и т. п. по выбору.

Задача: последовательное ведение работы от эскиза до выполнения в материале. Изучение возможностей живописных материалов и техник. Получение навыков комбинирования материалов и живописных техник для создания выразительного композиционного решения.

3 семестр

Раздел 2. Изучение пространственных связей, анатомии, композиции на примере изображения фигуры человека

Тема 12. Натюрморт с античной гипсовой головой

Изучение анатомии человека, пространственных связей предметов материального мира.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: Изучить анатомические особенности построения головы на основе гипсовой античной головы. Разобрать тональные отношения в натюрморте. Передать объем, пространство, освещение, световоздушную перспективу, плановость, материальность живописными средствами.

Тема 13. Этюд головы натурщика

Изучение анатомии человека на основе живой природы. Передача пространственных связей, колорита, теплохолодности.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: Изучить анатомические особенности построения головы на основе головы натурщика. Разобрать цвето-тональные отношения. Передать объем, пространство, освещение, световоздушную перспективу, плановость, материальность живописными средствами.

Тема 14. Этюды кистей рук

Изучение анатомии человека на основе живой природы. Передача пространственных связей, колорита, теплохолодности. Решение этюдное. Постановка должна быть поставлена с учетом разнообразия поворотов и движения кистей рук.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: Изучить анатомические особенности построения и передачи формы кистей рук натурщика живописными средствами. Определить характер силуэта и объемной формы кисти, пальцев, выражающих движения.

Тема 15. Портретный этюд с руками на нейтральном фоне

Модель садится на боковой свет с максимально четким выявлением формы, ее цветовым и тональным состоянием. Желательно придать постановке смысловое значение (например: кружевница, гончар, плотник и др. с аксессуарами, присущими данным профессиям). Постановка не должна перегружаться большим количеством деталей, так как это отвлекает студента от основной задачи, в том числе композиционной.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: композиционно разместить в листе полуфигуру человека с предметом профессионального труда. Подчинить складки одежды строению человеческого тела. Выявить пластические связи между фигурой и фоном. Верно взять цвето-тональные отношения.

Тема 16. Этюд интерьера

Выбирается тип интерьера, например: холл, театр, учебная мастерская и т.п. Выполняется 2 этюда интерьеров, различных по назначению.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: Живописными средствами передать глубину пространства, плановость.

4 семестр

Тема 17. Этюд полуфигуры человека с руками в пространстве интерьера

Постановка ставится на контрастном по цвету и тону фоне, при освещении, максимально выявляющем форму.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: Живописными средствами передать характеристику образа, выявить объём, цвето-тональные отношения.

Тема 19. Стилизация полуфигуры человека с руками в пространстве интерьера. Декоративное решение

Выполнение предварительных композиционных набросков и этюдов фигуры человека в пространстве интерьера. Декоративное решение предыдущего задания.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акрил.

Задача: Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики моделей, связи формы с пространством. Стилизованное решения пространства и цветового решения.

Тема 20. Этюд фигуры человека в пространстве интерьера

Постановка ставится на контрастном по цвету и тону фоне, при освещении, максимально выявляющем форму.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: акварель, гуашь.

Задача: Живописными средствами передать характеристику образа, выявить объём, цвето-тональные отношения. Передать плановость, глубину. Выявить сюжетно-композиционный центр.

Тема 21. Стилизация фигуры человека с руками в пространстве интерьера. Декоративное решение

Выполнение предварительных композиционных набросков и этюдов фигуры человека в пространстве интерьера. Декоративное решение предыдущего задания.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акрил.

Задача: Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики моделей, связи формы с пространством. Стилизованное решения пространства и цветового решения.

Тема 22. Этюд фигуры натурщика в условиях сложного освещения

Ставится модель женская или мужская в сложных условиях освещения – против света.

Размер: формат бумаги А2

Материалы: гуашь, акрил.

Задача: Живописными средствами передать форму в сложных условиях освещённости, выявить форму, межпредметные связи в постановке.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Живопись» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература составляет 0,25 экз.

из расчета на 1 обучающегося. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы Список основной литературы

1. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110049.html> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Список дополнительной литературы

2. Енин, А. А. Живопись : учебно-методическое пособие / А. А. Енин. — Владивосток : ДВГИИ, 2022. — 98 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343970> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Живопись : учебно-методическое пособие / С. Н. Кондулуков, В. И. Кондулукова, И. Г. Панов, Н. В. Виноградова. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 212 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140165> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Живопись. Учебный натюрморт : учебное пособие / Ю. Ю. Муравьёва, В. А. Бауков, В. В. Корсаков, А. В. Фролов. — Рязань : РГРТУ, 2017. — 150 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/168231> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Куликов, В. А. Живопись маслом. Пейзаж : учебное пособие / В. А. Куликов, И. Ю. Маркушина. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1550-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50694> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Могилевцев, В. А. Основы живописи : учебное пособие / В. А. Могилевцев. — Санкт-Петербург : 4арт, 2016. — 96 с. : ил. — Текст : непосредственный.

7. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись : учебное пособие / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов. — Омск : ОмГПУ, 2015. — 150 с. — ISBN 978-5-8268-1964-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/170549> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 21.09.2023).

9 Чеботкин, В. А. Русская живописная школа: традиции и метод : учебное пособие, курс лекций / В. А. Чеботкин. — Москва : Элит, 2009. — 120 с. : ил. — Текст : непосредственный.

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010 - . — URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. — Саратов, 2010 - . — URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

22 Электронные библиотеки:

- <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
- <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
- <http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
- <http://www.klassika.ru/> - Русская классика
- <http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

– Библиотеки:

- <http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
- <http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

– Культура:

- <http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
- <http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
- <http://www.russianculture.ru/> - Культура России
- <http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
- <http://www.museum.ru/> - Музеи России

– **Искусство:**

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства

<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея

<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства

<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информио», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся в учебной аудитории для групповой работы обучающихся, оборудованной специализированным оборудованием и мебелью: мольберты стационарные, софиты на стойках, стол письменный, столы натюрмортные, стулья, кресла и табурет для натур, ширма, встроенный шкаф книжный для методической литературы и наглядных пособий, шкаф металлический для масляных красок, стеллажи металлические для учебных работ, стойки металлические с перфорацией для натуральных постановок, подиумы для натур,

Методический фонд учебных работ содержит иллюстративный материал в соответствии с календарно-тематическим планом дисциплины.

Натюрмортный фонд включает: реквизит для учебных постановок: костюмы, драпировки, музыкальные инструменты (трубы, смычковые инструменты, аккордеон и пр.); предметы натюрмортного фонда: домашняя и кухонная утварь, посуда, керамика, предметы быта, прочее.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Живопись»

Курс живописи предполагает практические занятия под руководством преподавателя.

По дисциплине «Живопись» применяются традиционные методы обучения. Организация образовательного процесса происходит в соответствии с поэтапным выполнением учебного задания. Объяснение преподавателя, индивидуальная работа со студентами. Представляются образцы лучших работ студентов из фонда института, а также репродукции рисунков мастеров.

Живопись – одна из главных дисциплин в процессе профессионального художественного обучения, основой которого является рисование с натуры, изображение видимой конкретной формы в условиях реальной среды живописными средствами.

Освоение дисциплины Живопись происходит через выполнение системы последовательно усложняющихся заданий по работе с натуры

Курс живописи включает в себя практические занятия по станковой живописи. В течение всего срока обучения студенты приобретают практические навыки по методике и технологии работы различными изобразительными материалами, овладевают широким спектром изобразительных техник академической и декоративной живописи, изучают основные закономерности восприятия цвета, его свойств и построения живописного изображения. Особое внимание уделяется на приобретение знаний в построении реалистической формы, умении видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды.

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным постановкам. Постановки должны быть разнообразные по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам, интересны в композиционном отношении, должны удовлетворять высоким эстетическим требованиям и служить развитию художественного вкуса и эстетическому воспитанию обучающихся. Прежде чем студентам приступить к работе педагог должен четко сформулировать цель данного задания и задачи, которые студенту предстоит решать в процессе исполнения. Каждый этап работы необходимо контролировать, устраивая промежуточные просмотры, что способствует более четкому соблюдению последовательности исполнения задания и дает возможность сформировать эталон.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач,

связанных с изучением природы и методов ее изображения. Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему бакалавру-дизайнеру необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения природы. Такими видами живописного изображения природы являются быстрые, лаконичные этюды, зарисовки и наброски, дающие возможность быстрого схватывания силуэта, формы, соотношения масс, цвета и тона.

Получаемые на практических занятиях ЗУН закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы обучающихся.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Живопись»

Основным видом учебной работы по дисциплине «живопись» является проведение практических занятий – выполнение этюда с природы. В процессе практического занятия обучающиеся выполняют практические работы (задания) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Живопись»;
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные задания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности при решении творческих задач) и учебных (умения решать задачи той или иной учебной постановки, учебного задания), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Содержание практических занятий направлено на реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта по специальности в части уровня подготовки выпускника. На практических занятиях обучающиеся овладевают профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики, при выполнении выпускной квалификационной работы.

Практические занятия должны проводиться в специально оборудованных мастерских. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и уровня овладения обучающимися запланированными умениями.

При проведении практических занятий преподавателем используются различные формы организации учебной деятельности обучающихся такие, как, фронтальная, групповая, индивидуальная и их сочетание.

Перечень практических заданий определен в тематическом плане рабочей программы по дисциплине.

В ходе выполнения практических заданий обучающиеся осваивают последовательность ведения живописного этюда, как краткосрочного, так и длительного.

Длительный этюд выполняется в течение нескольких сеансов, продолжительностью не менее двух-четырех часов каждый.

Задача длительного этюда - глубокое и всестороннее изучение природы, характера её форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей, освещения и т.д. Работу над длительным этюдом можно разделить на несколько этапов.

Краткосрочные этюды – это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластическое качество природы. Цель выполнения этюдов различна. В одном случае, это может быть небольшой цветовой эскиз к длительной работе. Задача его – взять основные цветовые и тональные отношения, основные контрасты, передать освещение. Здесь не требуется проработка деталей. Они быстрые по исполнению, выполняются в течение 1 -2 часов. Другие этюды, более длительные по времени, предполагают углубленную проработку формы цветом, с учетом освещенности, колористической гаммы постановки, окружающего пространства, их взаимных влияний. Также могут выполняться задания на овладение техникой письма и приобретение профессиональных навыков. На кратковременных этюдах воспитывается внимание, наблюдательность, способность к обобщению. Решающее значение в обучении остается за длительными этюдами.

В процессе выполнения практических заданий обучающиеся приобретают практический опыт в изображении предметно-пространственной среды средствами живописи, решении колористических задач, организации цветовой гармонии и тонального решения постановки.

От продуманной, решенной постановки, с ясно поставленной задачей, зависит успешный ход работы в процессе обучения, приобретение и усвоение необходимых знаний. Поэтому во время постановки учебного задания (натюрморт, портрет, полуфигура, фигура) преподаватель должен учитывать его целевую и методическую направленность. В учебных постановках от преподавателя требуется: составление и постановка природы с выявлением ее выразительных особенностей при прямом, боковом свете, против света, решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом), связь со средой (фоном, интерьером), пластическое решение форм; общая живописная тональность, колористическая задача, то есть цветовая и тональная согласованность, свой колорит, цельность. Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию, что способствует большей заинтересованности и творческому решению задач.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Форма проведения аттестации может быть конкретизирована в зависимости от контингента обучающихся.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.