

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

А. А. Вилкова

**Методические указания
для подготовки к практическим занятиям и
организация самостоятельной работы студентов
по дисциплине
«Академическая живопись»
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
профили «Дизайн графический», «Дизайн интерьера», «Дизайн костюма»
всех форм обучения**

Ульяновск 2019

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Академическая живопись» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Дизайн графический», «Дизайн интерьера», «Дизайн костюма» всех форм обучения / составитель А.А. Вилкова - Ульяновск: УлГУ, 2019. – 51 с.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Академическая живопись». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн» (все профили).

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	8
3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ	15
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ	28
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	28
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	51

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Натюрморт в холодной гамме.

Материалы, используемые в живописной практике, об особенностях техники письма водяными красками. Постановка натюрморта в аудитории и выполнение студентами живописной работы. Изучение оттенков холодной гаммы.

Тема 2. Натюрморт в тёплой гамме.

Освоение метода создания живописного произведения. Ознакомление с общими понятиями о композиции и основными средствами ее построения. Композиционные наброски поставленного натюрморта. Поиск композиционного решения (подготовительный рисунок на плоскости листа). Цветовое решение композиции, определение общего колорита. Объёмно-пространственная лепка форм, разбор освещённых и теневых частей натюрморта. Цветовая проработка постановки (обобщение, уточнение нюансов). Изучение оттенков теплой гаммы.

Тема 3. Многопредметный натюрморт.

Определение понятия «колорит» в живописи. Изучение спектра, цветовых классификаций, цветовых сочетаний, взаимодействия цветов. Композиционное решение. Подготовительный карандашный рисунок. Поиск цветового решения композиции, определение общего колорита. Выявление объёмной формы предметов между освещёнными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над постановкой.

Тема 4. Натюрморт в тёмных тонах.

Изучение возможностей колорита. Передача изображаемого предмета с помощью ограниченной палитры. Композиционное решение с выявлением композиционного центра. Решение цветовой композиции (предварительный этюд). Определение общего колорита и тональности, выявление объёмных форм предметов, разница между светом и тенью составляющих натюрморта. Цветовая и тональная проработка натюрморта.

Тема 5. Натюрморт в светлых тонах.

Свойства и качества цветов светлой тональной гаммы. Размещение рисунка в листе. Нахождение общего колорита. Передача основных пространственных планов, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка предметов при помощи цвета и тона. Подчинение отдельных деталей выразительному целому.

Тема 6. Многопредметный тематический натюрморт.

Определение цветовой гаммы в набросках и эскизах, подчинение цветовых сочетаний композиционному замыслу живописной работы. Поиск в эскизах цветового композиционного центра. Выполнение изобразительной композиции на основе поставленного натюрморта. Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Поиск цветового решения композиции, определение общего колорита. Выявление объёмной формы предметов между освещёнными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над поставкой.

Тема 7. Натюрморт из предметов быта.

Живописные приемы работы на контрастах. Композиционное решение, поиск композиции (определение композиционного центра, размещение в формате листа). Передача основных пространственных планов, работа живописными отношениями, колористическое решение. Объёмно-пространственная лепка при помощи цветотональной моделировки форм предметов и пространства.

Тема 8. Натюрморт с гипсовой головой.

Композиционное расположение в плоскости листа (характер окружающей среды). Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача материальности гипса и других предметов постановки. Работа со светотональными отношениями. Определение тоновых контрастов. Проработка планов (ближнего и дальнего). Внимание к касаниям предметов и фона. Приведение работы к цельности, выявление доминанты натюрморта.

Тема 9. Многопредметный натюрморт.

Освоение приемов цветового моделирования и законов оптического смешения цветов. Композиционное решение, размещение в плоскости листа. Поиск гармоничного колористического решения. Работа отношениями, выявление объёмно-пространственных форм предметов натюрморта посредством цвета и тона. Выполнение предварительного этюда. Передача основных пространственных планов. Эмоциональное выявление настроения в натюрморте.

Тема 10. Гипсовая голова «Гризайль».

Анализ общей композиции постановки (размещение на плоскости листа). Построение, точное определение пропорций головы, светотональное решение компози-

ции. Моделировка формы гипсовой головы с помощью светотени (обозначить свет, тень, полутона на гипсе, найти положение собственных и падающих теней). Тональная проработка формы головы.

Тема 11. Голова натурщика «Гризайль» (этюд).

Композиционное решение в плоскости листа. Построение, точное определение пропорций. Грамотная передача головы и частей лица, с учетом анатомического строения; уделить внимание портретному сходству. Нахождение общего светотеневого решения постановки. Моделировка объёма головы и частей лица посредством света и тона. Выделение главного и подчинение второстепенного главному, обобщение.

Тема 12. Тематический натюрморт.

Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Выявление колористического строя натюрморта. Передача особенностей натурной постановки. Цветовая, световоздушная и плановая проработка натюрморта. Объемно-пространственная лепка предметов, выделяя главное и подчинение второстепенного главному, обобщение, передача настроения, создание художественного образа.

Тема 13. Натюрморт с гипсовой головой.

Расположение изображения в плоскости листа с учетом характера окружающей среды. Построение, определение расположения гипсовой головы и других предметов постановки. Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача материальности гипса и предметов натюрморта. Работа цветотональными отношениями. Определение тонового и цветового контрастов. Проработка планов (ближнего и дальнего). Обратить внимание на мягкость касания предметов и фона. Приведение работы к цельности, выявить доминанту композиции.

Тема 14. Голова натурщика.

Композиционное размещение изображения в плоскости формата листа. Построение, определение расположения общей массы головы с учётом анатомического строения и определения осевой линии на лицевой поверхности, грамотность пропорций. Гармонизация цветового решения постановки (работа с палитрой теплой гаммы). Выявление общего колорита (выполнение нескольких этюдов). Цветовая и тоновая моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица посредством цвета и тона.

Тема 15. Женский портрет с плечевым поясом.

Композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение, определение расположения массы головы с учётом анатомического строения (определение средней осевой линии на лицевой поверхности, проверка пропорций). Гармоничное цветовое решение постановки. Выявление общего колорита. Цветотональная моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона.

Тема 16. Портрет с плечевым поясом.

Композиционное решение. Цветовое решение, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка головы и торса, проработка деталей при помощи цвета и тона. Передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Выявление объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка рук посредством цветотональных отношений. Передача трёхмерности объёма и глубины пространства. Обобщение, выявление целого.

Тема 17. Полуфигура (этюд).

Композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение полуфигуры. Построение осей движения головы и шеи, торса, таза, рук определение больших масс и объёмов полуфигуры. Колористическое решение; определение световоздушной и тональной проработки постановки. Разбор цветовых и тональных отношений, работа со светотенью. Выявление пропорций, передача портретного сходства. Моделировка объёма головы и её частей, торса, рук, с помощью цвета и тона. Работа с планами (учитывается разность первого и дальнего планов), работа с контурами. Обобщение цветовых и тональных отношений.

Тема 18. Женская полуфигура (портрет с руками).

Композиционное решение, оригинальность композиции в формате листа. Цветовое решение, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка головы и торса. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения. Передача характерных черт натурщика (портретное сходство). Моделировка объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка, рук посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объёма и глубины пространства.

Тема 19. Портрет с руками

Композиционное решение, изображения в формате листа. Построение, определение массы головы; определение осевых линий движения головы и шеи. Выявление общего колорита (выполнение этюда). Моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона. Разница первого и дальнего планов.

Тема 20. Фигура (этюда).

Композиционное размещение в формате листа. Цветовое решение. Объёмно-пространственная лепка головы и торса, рук. Проработка деталей при помощи цвета и тона. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Моделировка объёма фигуры посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объёма и глубины пространства.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Натюрморт в холодной гамме.

(форма проведения – практические занятия)

Размещение композиции натюрморта в формате листа. Развитие колористических приемов работы с оттенками холодной гаммы. Объёмно-пластическая лепка формы предметов при помощи цвета и тона (живописность отношений). Работа с планами (разное решение ближнего и дальнего планов), воздушной и линейной перспективы. Приведение натюрморта к цельности, единству.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 2. Натюрморт в тёплой гамме

(форма проведения – практические занятия)

Поиск композиционного решения (подготовительный рисунок на плоскости листа). Цветовое решение композиции, определение общего колорита. Объёмно-пространственная лепка форм, разбор освещённых и теневых частей натюрморта. Цветовая проработка постановки (обобщение, уточнение нюансов). Изучение оттенков тёплой гаммы.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 3. Многопредметный натюрморт

(форма проведения – практические занятия)

При работе над натюрмортом студент учится критически оценивать свои достоинства и недостатки, ищет пути и средства самосовершенствования; учится владеть живописными материалами, принципами выбора техники исполнения конкретной работы, навыками колористического решения. Главный принцип работы – от общего к деталям. В состав задания входит композиция, поиск пропорций, осей, положения в пространстве изображаемых предметов относительно рисующего, перспективных сокращений; выявление объёмной формы предметов, соотношения между освещёнными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над поставкой.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 4. Натюрморт в тёмных тонах

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение с выявлением композиционного центра. Решение цветовой композиции (предварительный этюд). Определение общего колорита и тональности, выявление объёмных форм предметов, разница между светом и тенью составляющих натюрморта. Цветовая и тональная проработка натюрморта.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 5. Натюрморт в светлых тонах

(форма проведения – практические занятия)

Свойства и качества цветов светлой тональной гаммы. Размещение рисунка в листе. Нахождение общего колорита. Передача основных пространственных планов, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка предметов при помощи цвета и тона. Подчинение отдельных деталей выразительному целому.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил

Тема 6. Многопредметный натюрморт

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Поиск цветового решения композиции, определение общего колорита. Выявление объёмной формы предметов между освещёнными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над постановкой.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 7. Натюрморт из предметов быта

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение, поиск грамотной композиции (определение композиционного центра, размещение в формате листа). Передача основных пространственных планов, работа живописными отношениями, колористическое решение. Выявление максимально контрастных акцентов постановки. Объёмно-пространственная лепка при помощи цветотональной моделировки форм предметов и пространства.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 8. Натюрморт с гипсовой головой

(форма проведения – практические занятия)

Грамотное композиционное расположение в плоскости листа (характер окружающей среды). Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача материальности гипса и других предметов постановки. Работа со светотональными отношениями. Определение тоновых контрастов. Проработка планов (ближнего и дальнего). Внимание к касаниям предметов и фона. Приведение работы к цельности, выявление доминанты натюрморта.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 9. Многопредметный натюрморт

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение, размещение в плоскости листа. Поиск гармоничного колористического решения. Работа отношениями, выявление объёмно-пространственных форм предметов натюрморта посредством цвета и тона. Выполнение предварительного этюда. Передача основных пространственных планов. Эмоциональное выявление настроения в натюрморте.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 10. Гипсовая голова «Гризайль»

(форма проведения – практические занятия)

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 11. Голова натурщика «Гризайль»

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение в плоскости листа. Построение, точное определение пропорций. Грамотная передача головы и частей лица, с учетом анатомического строения; уделить внимание портретному сходству. Нахождение общего светотеневого решения постановки. Моделировка объёма головы и частей лица посредством света и тона. Выделение главного и подчинение второстепенного главному, обобщение.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 12. Тематический натюрморт

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Выявление колористического строя натюрморта. Передача особенностей натурной постановки. Цветовая, световоздушная и плановая проработка натюрморта. Объёмно-пространственная лепка предметов, выделяя главное и подчинение второстепенного главному, обобщение, передача настроения, создание художественного образа.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 13. Натюрморт с гипсовой головой

(форма проведения – практические занятия)

Грамотное расположение в плоскости листа с учетом характера окружающей среды. Построение, определение расположения гипсовой головы и других предметов постановки. Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача материальности гипса и предметов натюрморта. Работа цветотональными отношениями. Определение тонового и цветового контрастов. Проработка планов (ближнего и дальнего). Обратить внимание на мягкость касания предметов и фона. Приведение работы к цельности, выявить доминанту композиции.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 14. Голова натурщика

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное размещение изображения в плоскости формата листа. Построение, определение расположения общей массы головы с учётом анатомического строения и определения осевой линии на лицевой поверхности, грамотность пропорций. Гармонизация цветового решения постановки (работа с палитрой теплой гаммы). Выявление общего колорита (выполнение нескольких этюдов). Цветовая и тоновая моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица посредством цвета и тона.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 15. Женский портрет с плечевым поясом

(форма проведения – практические занятия)

Грамотное композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение, определение расположения массы головы с учётом анатомического строения (определение средней осевой линии на лицевой поверхности, проверка пропорций). Поиск гармоничного цветового решения постановки. Выявление общего колорита. Цветотональная моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с

помощью цвета и тона. Работая над объемом волос, не забывать об общей форме головы.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 16. Портрет с плечевым поясом (форма проведения – практические занятия)

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение, оригинальность композиции в формате листа. Цветовое решение, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка головы и торса, проработка деталей при помощи цвета и тона. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Выявление объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка рук посредством цветотональных отношений. Передача трёхмерности объёма и глубины пространства. Обобщение, выявление целого.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 17. Полуфигура (этюды)

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение полуфигуры. Построение осей движения головы и шеи, торса, таза, рук определение больших масс и объёмов полуфигуры. Колористическое решение; определение световоздушной и тональной проработки постановки. Разбор цветовых и тональных отношений, работа со светотенью. Выявление пропорций, передача портретного сходства. Моделировка объёма головы и её частей, торса, рук, с помощью цвета и тона. Работа с планами (учитывается разность первого и дальнего планов), работа с контурами. Обобщение цветовых и тональных отношений.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 18. Женская полуфигура (портрет с руками) (форма проведения – практические занятия)

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение, оригинальность композиции в формате листа. Цветовое решение, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка головы и торса. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения. Передача характерных черт натурщика (портретное сходство). Моделировка объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка, рук посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объёма и глубины пространства.

Состав задания: живописный этюд на формате 60*40 см или 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 19. Портрет с руками

(форма проведения – практические занятия)

Композиционное решение, изображения в формате листа. Грамотное построение, определение массы головы; определение осевых линий движения головы и шеи. Выявление общего колорита (выполнение этюда). Моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона. При работе над волосами, следить за объёмными массами, характеризующими данную модель. Подчинение деталей портрета к целому. Работа с цветом и тоном ведется постепенно, осознанно, с учетом освещения и индивидуальных характеристик натурщика. Учитывается разница первого и дальнего планов.

Состав задания: живописный этюд на формате 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

Тема 20. Фигура (этюд)

(форма проведения – практические занятия)

Цветовое решение. Объёмно-пространственная лепка головы и торса, рук. Проработка деталей при помощи цвета и тона. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Моделировка объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка, рук посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объёма и глубины пространства.

Состав задания: живописный этюд на формате 50*70 см.

Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Темы курсовых работ

1. Натюрморт в теплой гамме
2. Натюрморт из предметов быта
3. Многопредметный натюрморт
4. Женская полуфигура (портрет с руками)

Студент самостоятельно формирует натюрморт и определяет натуру исходя из тем курсовых работ.

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ

В современных условиях важным аспектом профессиональной подготовки обучающегося является эффективная работа на практических занятиях, а также самостоятельная работа, направленные на развитие творческого потенциала личности, способствующие формированию навыков самоорганизации, самообразования, обеспечивающих возможность непрерывного личностного и профессионального роста.

Целью практических занятий и курсовых работ является овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины или междисциплинарного курса, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности. Курсовая работа является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учебным планом. Процесс подготовки курсовой работы является одним из главных способов формирования у студентов знаний, умений и навыков в области академической живописи

Курсовая работа представляет собой самостоятельное выполнение практической работы творческого характера. За период обучения в соответствии с учебным планом студенты направления 54.03.01 «Дизайн» выполняют курсовые работы по дисциплине «Академическая живопись» в 1,3,4,7 семестрах. Курсовая работа проходит процедуру защиты на кафедральном просмотре и оценивается коллегиально членами кафедры.

При выполнении курсовых работ в рамках выполнения творческого задания студент решает следующие задачи:

- использование в процессе подготовки работы теоретических знаний и практических навыков, полученных в ходе практических занятий;
- обеспечение взаимосвязи в целостной системе знаний о культуре художественной деятельности, освоение традиционных и современных технических приемов в решении творческих задач;
- создание самостоятельного решения представляющего собой целостное художественно-композиционное произведение.

1.1 Общие положения Курсовая работа представляет собой форму отчетности по самостоятельной практической работе студентов, содержит композиционно-художественную разработку по определенной теме. Подготовка курсовой работы - сложный творческий процесс, требующий от студента как теоретических знаний в сфере академической живописи, так и умения организовать свой труд, использовать научные методы сбора и анализа информации по избранной теме. Поэтому при выполнении курсовых работ студент должен продемонстрировать следующие способности:

- предложить творческое решение по теме курсовой работы;
- собрать и обработать информацию по теме;
- систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;
- самостоятельно решить поставленные творческие задачи;
- осуществить практическое выполнение работы в соответствии с требованиями в рамках ее тематики и специфики.
- уметь применять в процессе выполнения работы соответствующие методы;
- обосновать целесообразность и эффективность предлагаемых решений.

Особенности курсовых работ в зависимости от года обучения проявляются в постепенном усложнении объектов и методов творческого подхода.

Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении учебной дисциплины, формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций, самостоятельное решение профессиональных задач. Выполнение курсовой работы направлено на углубление теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных обучающимися на практических занятиях, овладение навыками творческой и

методической работы. Работа имеет целью развитие и повышение уровня живописной подготовки студентов в соответствии с профессиональным уровнем дизайнера.

Задачи:

- систематизация и конкретизация теоретических знаний по академической живописи;
- формирование умений и навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая овладения технологией поиска и анализа необходимой информации;
- формирование у обучающихся системного мышления через определение целей и постановку задач;
- систематизация знаний по академической живописи, отечественного и зарубежного опыта по тематике курсовой работы;
- приобретение профессионально-значимых знаний, умений и навыков в области академической живописи.

1.2. Этапы выполнения курсовой работы

1 этап - выбор и утверждение темы, предварительное знакомство с литературой, предварительный анализ по теме работы. Тему курсовой работы студент может выбрать из числа тем, предложенных кафедрой или сформулировать ее самостоятельно в соответствии с темами изучаемой дисциплиной, обязательно согласовав с научным руководителем.

2 этап – выполнение практической курсовой работы, отработка фактического материала, ведение композиционно-художественной разработки по избранной теме. Обработка и систематизация полученной информации. На этом этапе работы над курсовой работой необходимо составить подробный план деятельности. На каждый из этапов составленного плана необходимо выделить время в соответствии с собственными возможностями: подбор литературы для изучения формы и цвета, выполнение зарисовок, выполнение компоновки на листе, определение методики выполнения.

3 этап – оформление и защита курсовой работы.

1.3. Состав курсовой работы

1. Копия (ученическая, уменьшенная копия) с живописных произведений профессиональных художников в соответствие с темой курсовой работы. Размер: пропорционально размерам оригинала, но не меньше 40 см (по меньшей стороне).

2. Собственная творческая работа по теме курсовой работы. Размер: 40х60 см или 50х70 см. Курсовая работа может быть выполнена в различных живописных техниках с использованием различных живописных материалов. Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

1.4. Выполнение курсовой работы

При выполнении курсовой работы студент руководствуется утверждёнными методическими указаниями, а также замечаниями, советами и рекомендациями преподавателя.

1. Работа над копией живописного произведения профессиональных художников.

Процесс копирования не только развивает глаз и руку, предполагает осмысленное ведение работы и приобретение навыков в техники живописи, но и способствует развитию творческих способностей.

Студентом выбирается произведение художника для дальнейшей работы над копией в соответствии с темой курсовой работы из базы электронных репродукций, сформированной на кафедре (приложения 1,2), либо самостоятельно, с последующим утверждением научным руководителем. Копирование является эффективным методом обучения студентов секретам и тонкостям художественно мастерства, позволяющим им улучшать и развивать качество собственных работ, постепенно подготавливая к профессиональной деятельности. При копировании студентами используются современные материалы, однако необходим их тщательный отбор для максимального приближения к оригиналу. При копировании изучаются способы моделировки формы и пространства цветом, применяемые художником изобразительные средства в передаче качественных характеристик изображаемых предметов.

2. Собственная творческая работа по теме курсовой работы.

2.1. Натюрморт

2.1.1. Составление натюрморта.

Для того чтобы при помощи натюрморта можно было успешно решить учебные и творческие задачи, он должен быть интересным, а также композиционно и методи-

чески правильно сформированным. Это возможно при соблюдении законов композиции.

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла и определения учебной задачи, в зависимости от изучения конкретного учебного материала и овладения графическими и живописными умениями и навыками.

Постановка натюрморта начинается с подбора предметов, согласно поставленной задаче и сюжетному замыслу. Не обязательно составлять натюрморт из дорогих, в бытовом смысле, вещей. Не стоит использовать в учебных постановках искусственные цветы, посуду из хрусталя, вещи с многочисленными декоративными элементами. Разнообразная посуда (кувшины, вазы, кружки, горшки, подносы, ложки и т.д.); различные предметы домашнего обихода, как старинные, так и современные (прялки, керосиновые лампы, зонты, ящики и т.д.); инструменты; многочисленные драпировки, разные по качеству, фактуре, тону; богатый выбор овощей, фруктов, ягод; засушенные злаки и сухоцветы – всё это может служить материалом для постановки натюрморта. Такой широкий выбор предметов позволяет сравнивать и сопоставлять пропорции и особенности формы одного предмета с другим, что помогает постепенному раскрытию существенных особенностей природы. Большое значение играет и фактура предметов. Прозрачное стекло, игра его граней, блеск металла, шероховатость глины, мягкость драпировок и другие свойства поверхности, могут помочь в создании художественного образа. Но обязательно необходимо помнить, что предметы в натюрморте должны быть организованы тематически, иметь смысловую связь и нести в себе определённую идею. Даже в натюрмортах, составленных с какой-то узкой учебной задачей, предметы должны подбираться с учётом их смыслового единства.

Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции.

Каждый составляющий постановку элемент должен занимать строго определённое место. На заднем плане, как правило, ставятся крупные предметы, имеющие простую лаконичную форму, не разбитую мелкими деталями. Зрительно они воспринимаются уходящими в глубину пространства относительно первого плана. На первом плане следует расположить более мелкие и низкие предметы. Располагая композиционный центр, как бы условно, на втором плане, мы зрительно раздвигаем пространство в глубину. Это позволяет компоновать остальные части натюрморта,

используя разные возможности их соединения с центром. Композиционный центр может состоять из одного или нескольких предметов. В любом случае, он обязательно должен нести смысловую и сюжетную нагрузку. Композиционный центр продумывается с таким расчётом, что он, объединяя все остальное, выполняет функцию, своего рода камертона для остальных предметов. Он может выделяться благодаря положению на плоскости, освещённости, контрасту форм, тона, размер, фактуры. Важно правильно разместить композиционный центр. В большинстве случаев композиционный центр не совпадает с геометрическим. Он незначительно смещён вправо или влево к краям натюрморта.

Итак:

- натюрморт состоит из трех-четырех предметов (одного большого – центра композиции и двух-трёх меньшего размера) и драпировок;
- предметы разные по цвету, но не интенсивных цветов;
- маленькие предметы могут быть активными по цвету (по ним ведут сравнение цветовых характеристик);
- предметы и драпировки должны иметь выраженную тональную разницу;
- размещение постановки при прямом дневном освещении (легко читаются большие цветовые отношения, имеют декоративную привлекательность).

Соблюдение этих правил позволит обучающимся в процессе практической работы над натюрмортом наиболее четко выявить основные живописные отношения, нацелит на правильное видение тональных различий, способствующее верной передаче цветом формы и фактуры вещей.

Далее следует подумать об освещении постановки при котором наиболее четко читается объём предметов. Устанавливая источник света, следует подобрать наиболее удачное расстояние от него до натюрморта. Приближение источника света к натуре усиливает контрасты светотени, высветляет рефлексy. Освещение от естественного источника света (окна) более мягкое, а от искусственного (софита, лампы) более контрастное, резкое. Следует помнить также о тенях, падающих от предметов на плоскость и друг на друга. Слишком резкие и тёмные пятна теней могут испортить целостность постановки, нарушить композиционное равновесие. Можно поставить натюрморт и против света, например, на подоконнике. Предметы тогда будут смотреться силуэтом, и, подбирая их для такого натюрморта, особенное внимание следует уделить их форме. Освещение спереди (лобовое) считается наиболее слож-

ным для выявления объема предметов, поэтому в учебных постановках такой вид освещения лучше не использовать.

2.1.2. Организация рабочего места.

Практическая работа над натюрмортом начинается с организации рабочего места, которое будет находиться на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте). Лист необходимо располагать не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются, и появляется возможность мобильного отхода от рабочей плоскости листа для более явного определения ошибок. Необходимо помнить, чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а справа стороны (если студент не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные материалы и принадлежности (карандаши, краски, кисти, губка, вода, палитра и др.); объект изображения (натюрморт) располагается чуть левее рабочего места. Важно помнить, что освещение должно быть ровным, рассеянным, недопустимо, чтобы на лист бумаги падали прямые солнечные лучи.

2.1.3. Этапы работы над натюрмортом.

1. Компоновка, размещение натюрморта на плоскости листа.

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки. Определить центр композиции. Правильно определить габаритные размеры с учетом ракурса и линии горизонта. Определить плоскость стола. Изображение намечается очень легко, карандашом рисуют без особого нажима, общая масса предметов и их форма рисуется очень обобщенно и схематично.

2. Построение предметов.

При построении конструктивной основы предметов обратить внимание на перспективное изображение. Ориентируясь на характерные точки построения, построить линии, определяющие форму предметов. Вспомогательными линиями опре-

делить узловые пункты деталей отдельных элементов. На первоначальной стадии построения рисунка, надо все время сочетать непосредственность зрительного восприятия с переосмыслением полученной информации. Наметив линейно-конструктивную основу формы, необходимо переходить к уточнению и конкретизации рисунка отдельных предметов.

3. Цветотеневая проработка форм и подведение итогов работы.

Необходимо найти отношения основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (её силы и спектрального состава). Например, следует найти цвет горизонтальной поверхности, фона и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.

Для выявления объёмных форм предметов тоном необходимо определить самые светлые и самые тёмные места на предметах. Затем обозначить границы света и теней на формах предмета, найти положение собственных и падающих теней. Накладывая полутона, усиливать тон в теневых участках: собственные и падающее тени, а также их границы с учетом окраски предметов. При моделировке формы (объема) предметов не стоит забывать и передаче пространства (передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона)).

Необходимо проследить и передать проявление воздушной перспективы. Передний план передается как максимально контрастный с наибольшей тональной разницей между светом и тенью. Чем дальше от глаз наблюдателя расположены предметы – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; тем меньше проявляется тональный контраст.

В завершении работы над этюдом необходимо выявить главное и второстепенное в цветовом строе; подчинение всех частей изображения целому. Установить целостность изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом.

2.2. Портрет

Портрет может быть погрудный, портрет с руками, портрет в рост, групповой портрет. В портретной живописи важна не только передача внешнего сходства, но и раскрытие внутреннего мира, портретируемого. Воспринимая портретный образ, проникая в мысли и чувства изображаемого человека, но и окружающий его мир через призму его чувств и мыслей. Портретные задачи сложны и вместе с тем интересны, ввиду того что человек по-разному проявляет себя в тех различных обстоятельствах, в которых оказывается. Часто самым сложным этапом в написании портрета является его живописное исполнение. Задача изображения головы человека на первом этапе обучения сводится, прежде всего, к изучению ее анатомии, лепке объемной формы цветом, выявлению ее индивидуальных качеств. Студент должен научиться материально передавать живое человеческое тело, отображая его цветовые характеристики и связь с окружающей средой и освещением. Приступая к выполнению курсовой работы по живописи «Портрет», студентам предстоит освоить необходимые знания для дальнейшего совершенствования рисовальных и живописных навыков, развития художественного мышления. Этапы работы над портретом аналогичны этапам работы над натюрмортом

2.2.1. Организация постановки.

Натурные постановки имеют образовательное и воспитательное значение. На их основе осуществляется практическое познание закономерностей реалистического изображения формы в пространстве, овладение профессиональной грамотой и мастерством, воспитывается художественный вкус, чувство гармонии. Организация постановки - подбор модели является творческим процессом. Для организации постановки подбираем модель, желательно с выразительной пластикой головы, характерными возрастными особенностями и цветом покровов кожи лица и шеи. В живописном этюде портрета важную роль играет фон. Фон должен гармонизировать с фигурой и одеждой и способствовать выразительности фигуры. Основная роль задания «портрет», освоить приемы работы над живописью головы с плечевым поясом цветовыми и тоновыми отношениями. Задачи задания: определить характер модели; точно передать сходство изображения с портретируемым, а также определить цвет – и светотеневую характеристику портрета. Натурщиков располагаем в свободной позе, чтобы свет выявлял объем формы головы, шею и плечевой пояс. Фон – цветной. Дневное освещение. В длительной постановке ставится задача нахождения ос-

новых светотеневых отношений между освещенной и теневой частями формы; между головой, шеей с верхней частью туловища, моделью одежды и фоном. Далее следует лепка цветоформы, разработка цветовых и тональных отношений, моделировка формы с выявлением колористического единства всей постановки. Перед началом работы следует осмотреть натуру с разных сторон и выбрать такую точку зрения, с которой открываются наилучшие возможности для хорошего композиционного размещения изображения портрета модели на картоне и ритмическая ясность в распределении светотени. Уяснив характер постановки и индивидуальные особенности моделей, полезно сделать несколько предварительных эскизов в цвете. Такая работа позволит быстрее найти наиболее выразительную композицию будущего этюда, отыскать ключ к решению единства формы и цвета, цельного восприятия моделей.

2.2.2. Этапы работы над портретом.

Задачи: научиться видеть тень в цвете, вылепить форму цветом и тоном, передать характерные особенности натуры. Художник должен передать основную цветовую характеристику головы: цвет лба, щек, подбородка, носа. При этом каждую плоскость,

увиденную в натуре, надо решить цветом, цветом построить форму, передать ее освещение и найти положение головы в пространстве.

Методическая последовательность работы включает в себя следующие этапы.

1. Компоновка, размещение на плоскости листа.

Разместить и уравновесить изображение. Определить центр композиции. Правильно определить габаритные размеры с учетом ракурса. Проследить за положением головы, шеи, плечевого пояса, определить взаимное расположение их осей относительно друг друга. Композиционное размещение зависит от выбранного ракурса относительно натурщика. Определив общее положение полуфигуры в пространстве, определить соотношение высоты модели к ширине, наметить общий силуэт с учетом движения.

2. Линейно-конструктивное построение с учетом анатомического строения.

При конструктивном построении головы натурщика обратить особое внимание на осевые линии. Ориентируясь на характерные точки построения, построить линии, определяющие основные массы. Для определения расположения частей лица провести среднюю профильную линию. Для правильного размещения деталей голо-

вы определить пропорции головы и линию (линию глаз) разделяющую нижнюю и верхнюю половины. Следить за пропорциональными соотношениями частей по отношению друг к другу. В соответствии с принципом парности строения форм все части головы должны располагаться симметрично. Уточнить детали головы, шеи, плечевого пояса с учетом общей анатомической закономерности строения костей и мышц.

3. Цветотеневая проработка форм и подведение итогов работы.

Передача деталей и уточнение общей формы головы составляют задачу следующего этапа работы. Детальная проработка форм предусматривает не только правильность изображения, но и выразительность всего этюда. Начинать лучше с прокладки теневых мест натуры, а затем, определив фон и световую часть, вести конкретизацию формы в освещенной части. Затем прокладывают световую часть. Определяют теплохолодность цвета тени по отношению к цвету света. В фоне пусть будут заметны мазки кисти, холодные и теплые оттенки, даже если фон решен почти одним цветом. При аккуратной прописке фона «уплощается» пространство, фон как бы приближается к голове. Переходя к деталям лица, следите за тем, чтобы они смотрелись не отдельно от общего строения головы, а органично и слаженно показывали бы ее конструкцию. Форму надо понимать как объем, отграниченный от окружающего пространства многочисленными плоскостями. Каждая из этих плоскостей освещается по-разному и по-разному характеризует форму. Чтобы воспроизвести реальную форму кистью, каждый мазок должен показывать определенную плоскость формы, ту или иную ее грань. Для передачи постепенного перехода одной плоскости формы в другую не нужно ступенчатать границу этих плоскостей, а найти еще более мелкие членения. При работе над глазами, не стоит прорисовывать мелкой кистью веки, а необходимо определить верным тоном глазничные впадины. Только тогда, когда найдено место и характер глазничных впадин, можно писать сами глаза. Начиная один глаз, сразу же ведется работа и над вторым глазом, постоянно проверяется их правильное построение. Аналогично ведется работа над носом и губами. Когда формы отдельных деталей изучены и смоделированы в соответствии с общей формой головы, надо внимательно посмотреть, не потерялось ли целостное восприятие натуры.

При детальной проработке формы придерживаться законов теории теней и цвета. Определить общий колорит, тепло-холодность постановки. В процессе работы

над этюдом границы примыкания плоскостей, образующих поверхности форм должны быть сглажены и приближены к реальной живой форме, должны передавать характер натурной модели. Подводя итоги, необходимо проверить общее состояние этюда, начиная с проверки характера форм, уточнения пропорций головы, объема головы и правильной передачи цветотональности. На заключительном этапе каждая деталь по четкости живописной проработки согласуется с другими и главное – с общей формой головы и фона, усиливая и подчеркивая при этом наиболее характерное. Привести все соответствующие части головы к единому целому. Определить значение методической последовательности выполнения живописного этюда.

1.5. Порядок защиты курсовой работы

Завершенная курсовая работа оформляется в паспарту и готовится к защите на кафедральном просмотре. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой в зачетную неделю.

Курсовая работа допускается к защите и оценке при условии освоения студентом всех форм учебной работы и методики живописи, успешного прохождения всех форм текущего контроля и выполнения в полном объеме самостоятельной работы.

Защита курсовой работы носит публичный характер и включает устный доклад студента о теме работы, ее практической составляющей. Порядок защиты (перед преподавателями кафедры) предусматривает доклад студента (5-7 минут), ответы на вопросы членов комиссии и присутствующих. Участие в обсуждении могут принимать все присутствующие студенты и преподаватели. В докладе студент должен осветить:

- цель и задачи работы;
- характеристику объема и структуру работы;
- теоретические и практические методы, применяемые при изучении поставленного вопроса – инструменты, материалы и художественные средства выразительности;
- методику выполнения практической части.

Порядок обсуждения курсовой работы предусматривает ответы студента на вопросы преподавателей кафедры, присутствующих на защите (просмотре).

Решение об оценке курсовой работы принимается преподавателями кафедры, присутствующими на защите (просмотре) по результатам анализа предъявленной практической курсовой работы, доклада студента и его ответов на вопросы.

1.6. Критерии оценки курсовой работы

№ задания	Формулировка типового задания в соответствии с примерной тематикой курсовых работ
1	Изучение темы по литературным источникам, подбор необходимого исходного материала
2	Формулировка цели курсовой работы. Постановка задач
3	Разработка содержательной части курсовой работы, выполнение курсовой работы. • Композиционное решение • Выявление и передача тональных и цветовых отношений. • Передача пластических особенностей объема, формы элементов цветом, взаимосвязь форм с другими элементами • Живописно-пространственное решение натюрморта (портрета)
4	Определение и соблюдение методики ведения работы над живописной работой • Владение живописной техникой • Методика ведения работы над живописной работой
5	Оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми требованиями
6	Защита курсовой работы

Критерии оценки – качество выполнения заданий на КР

Показатели оценки – четкость и лаконичность доклада, полнота и качество выполнения заданий на КР, убедительность ответов на текущие вопросы.

Шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

высокий (отлично) - сделан четкий доклад, продемонстрировано полное и правильное выполнение заданий на КР, даны исчерпывающие ответы на поставлен-

ные текущие вопросы при защите КР, оформление и объем КР полностью соответствует требованиям руководящих документов

достаточный (хорошо) - сделан четкий доклад, продемонстрировано полное и правильное выполнение заданий на КР, отдельные ответы на поставленные текущие вопросы при защите КР являются не совсем убедительными, оформление и объем КР имеют мелкие не критичные замечания

пороговый (удовлетворительно) - сделан доклад среднего качества изложения, продемонстрировано полное выполнение заданий, но к правильности выполнения заданий имеются не критические замечания, на отдельные текущие вопросы ответы при защите КР не получены или являются не совсем убедительными, оформление и объем КР имеют мелкие не критичные замечания

критический (неудовлетворительно) – сделан слабый доклад, к полноте и правильности выполнения заданий имеются критические замечания, на большинство текущих вопросов ответы при защите КР не получены или являются не совсем убедительными, оформление и объем КР имеют критичные замечания.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ И (ИЛИ) ЭКЗАМЕНУ

Формой зачета и (или) экзамена по дисциплине «Академическая живопись» является просмотр творческих работ на семестровой выставке. В качестве итоговых результатов рассматриваются практические задания, выполненные в течение семестра. Все оформленные работы должны быть представлены в форме экспозиции (выставки).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе – неотъемлемая часть образовательного процесса. Самостоятельная работа рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников).

Целью самостоятельной работы обучающихся является: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающих-

ся, углубление и расширение теоретических знаний; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развитие исследовательских умений; формирование умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины, прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Академическая живопись» выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Видами заданий являются: выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти. Задания могут выполняться как дома, так и в аудиториях.

К заданиям даются инструкции, предлагается перечень материалов и оборудования, рекомендации по времени выполнения заданий.

Время, затрачиваемое на выполнение каждой работы указано приблизительно и может изменяться самим студентом в зависимости от его индивидуальных особенностей. Количество выполненных учебно-творческих работ за указанное время также может быть разным.

При выполнении этюдов с натуры рекомендуется подбирать правильное освещение, которое раскрывает цветовую характеристику изображаемых предметов, помогает понять форму, градации светотени. Чаще всего подходит освещение естественное, верхнебоковое. Рабочее место также должно быть хорошо освещено.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем на практических занятиях при текущем контроле, на промежуточном просмотре, зачетном или экзаменационном просмотре.

Значение внеаудиторной самостоятельной работы для саморазвития обучающихся трудно переоценить. Для интенсивного профессионального роста недостаточно выполнять только задания, предусмотренные программой для выполнения на аудиторных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа помогает закреплять и углублять знания, полученные при выполнении аудиторных заданий, дает возможность акцентировать внимание на проблемах, вызывающих затруднение. Самостоятельная работа необходима для формирования самостоятельного творческого мышления, она является существенной частью подготовки к дальнейшей творческой деятельности.

Все этюды, выполненные студентами в течение семестра, выставляются на просмотрах в период текущей и промежуточной аттестаций и влияют на итоговую оценку на экзамене или зачете.

Для самостоятельных занятий студент должен иметь следующие материалы:

- акварельные краски (художественные);
- гуашь;
- акриловые краски;
- набор кистей (беличьи и колонковые, синтетика) № 2, 3,5,6, 8, 10;
- бумагу для акварели, ватман;
- планшет для натягивания бумаги;
- палитру (пластиковую);
- емкость для воды.

При освоении дисциплины академическая живопись студентам рекомендуется изучение специальной литературы, где раскрываются закономерности восприятия цвета, колорита, природы формы предметов, построения живописного изображения, сообщаются сведения из области техники и технологии живописи акварельными и гуашевыми красками, что способствуют более осмысленному практическому выполнению учебных заданий.

Содержание самостоятельной работы построено таким образом, чтобы осуществлялась необходимая последовательность и преемственность в изучении материала.

**Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины
«Академическая живопись»**

Тема 1. Натюрморт в холодной гамме

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Холодные цвета.
- Пропорции и композиция в листе.
- Закон света и теней.
- Светотеневые градации.

2. Выполнение этюдов (контрольное задание).

Работа делится на два этапа (подготовительный и исполнение). На первом этапе необходимо проанализировать постановку, определить композиционное решение, выполнить подготовительный рисунок под живопись. На втором этапе определить цветотональные отношения основных предметов, передать форму и пространство цветом.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Самостоятельно выполненные и аудиторные работы обязательно оформляются в паспарту 5 см. (применяется при выполнении самостоятельной работы по всем темам курса академической живописи).

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме проверки контрольного задания и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 2. Натюрморт в теплой гамме

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Виды учебных этюдов и набросков.
- Методика выполнения длительного живописного этюда с натуры.
- Визуальное изучение натуры, поиск композиционно-пластического решения этюда

2. Выполнение этюдов.

Этюды могут выполняться дома или в аудитории, где поставлены натюрморты разного уровня сложности. В данном задании возможно ведение работы без предварительного рисунка на плоскости листа. При этом необходимо продумать компоновку предметов и наметить их границы кистью. Далее продолжать моделировку формы и пространства цветом, изучая оттенки теплой цветовой гаммы.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ.

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 3. Многопредметный натюрморт

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Закон контраста в живописи, его виды и принципы применения в живописном произведении.
- Качества формы и цвета, учитывающийся в работе с натуры.
- Основные методы работы акварелью.
- Основные, составные и смешанные цвета

2. Выполнение этюдов

В состав задания входит композиция, поиск пропорций, осей, положения в пространстве изображаемых предметов относительно рисующего, перспективных сокращений; выявление объёмной формы предметов, соотношения между освещёнными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над поставкой.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 4. Натюрморт в тёмных тонах

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Особенности передачи пространства и плановости в живописи. Воздушная перспектива.
- Понятие «полутон» в живописи. Роль полутонов в общем цветовом строе живописной композиции.
- Понятие «смешанная техника», особенности взаимодействия различных живописных материалов.

2. Выполнение этюдов .

Определение общего колорита и тональности, выявление объёма и формы предметов, разница между светом и тенью составляющих натюрморта. Цветовая и тональная проработка натюрморта.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ.

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме проверки контрольного задания и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 5. Натюрморт в светлых тонах

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Понятие «теплого» и «холодного» цвета.
- Специфика работы акварельными красками «а ля прима».
- Колористическая взаимосвязь натюрморта с фоном.

2. Выполнение этюдов .

Размещение рисунка в листе. Нахождение общего колорита. Передача основных пространственных планов, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка предметов при помощи цвета и тона.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 6. Многопредметный тематический натюрморт

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

- Пропорции и композиция в листе.
- Передача светотеневых градаций цветом.
- Подчинение деталей и отдельных элементов главному.

2. Выполнение этюдов .

Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Поиск цветового решения композиции, определение общего колорита. Выявление объёмной формы предметов между освещёнными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Применение на практике полученных знаний в процессе изучения материала по поставленным вопросам.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 7. Натюрморт из предметов быта

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Композиционное решение.
- Живописные отношения и колористическое решение.
- Техника работы гуашью.

2. Выполнение этюдов .

Композиционное решение, поиск грамотной композиции (определение композиционного центра, размещение в формате листа). Передача основных пространственных планов, работа живописными отношениями, колористическое решение. Выявление максимально контрастных акцентов постановки.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ .

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 8. Натюрморт с гипсовой головой

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Расположение в плоскости листа.
- Цветовые рефлексы.
- Доминанта натюрморта.

2. Выполнение этюдов .

Грамотное композиционное расположение в плоскости листа (характер окружающей среды). Определение тоновых контрастов.

Материалы: бумага (размер А4), акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ .

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме проверки контрольного задания и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 9. Многопредметный натюрморт

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Особенности передачи пространства и плановости в живописи. Воздушная перспектива.
- Понятие «полутон» в живописи. Роль полутонов в общем цветовом строе живописной композиции.

2. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 10. Гипсовая голова «Гризайль»

1. *Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины*

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Определение пропорций головы, цветотональное решение композиции.
- Пластическая анатомия мышц головы.
- Светотеневые градации.

2. Подготовка к просмотру, оформление работ .

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 11. Голова натурщика «Гризайль» (этюд)

1. *Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .*

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Взаимодействие композиционных средств в формировании живописного
- художественного образа при работе над портретом.
- Особенности передачи цветового состояния при работе над портретом.

- Понятие «большая форма» и значение детали в проработке живописного портрета.

2. Выполнение этюдов .

Композиционное решение в плоскости листа. Построение, точное определение пропорций. Грамотная передача головы и частей лица, с учетом анатомического строения; уделить внимание портретному сходству. Нахождение общего светотеневого решения постановки. Моделировка объёма головы и частей лица посредством света и тона.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ .

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 12. Тематический натюрморт

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Особенности передачи пространства и плановости в живописи.
- Воздушная перспектива.
- Цветовые оттенки.

2. Выполнение этюдов

Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Выявление колористического строя натюрморта. Передача особенностей натурной постановки. Цветовая, световоздушная и плановая проработка натюрморта. Объемно-пространственная лепка предметов.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ .

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме проверки контрольного задания и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 13. Натюрморт с гипсовой головой

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Структура строения головы человека.
- Пропорции и композиция в листе.
- Пластическая анатомия мышц головы.

2. Выполнение этюдов

Грамотное расположение в плоскости листа с учетом характера окружающей среды. Построение, определение расположения гипсовой головы и других предметов постановки. Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача материальности гипса и предметов натюрморта.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 14. Голова натуралика

1.Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Строения головы человека.
- Анатомические закономерности строения костей и мышц головы и плечевого пояса.

2. Выполнение этюдов

Композиционное размещение изображения в плоскости формата листа. Построение, определение расположения общей массы головы с учётом анатомического строения и определения осевой линии на лицевой поверхности. Цветовая и тоновая моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица посредством цвета и тона.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме проверки контрольного задания и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 15. Женский портрет с плечевым поясом

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Применение смешанных техник при работе над портретом.
- Пути достижения индивидуального сходства.
- Роль колорита в создании художественного образа в портрете.

2. Выполнение этюдов

Грамотное композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение, определение расположения массы головы с учётом анатомического строения (определение средней осевой линии на лицевой поверхности, проверка пропорций). Поиск гармоничного цветового решения постановки. Выявление общего колорита. Цветотональная моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 16. Портрет с плечевым поясом

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Роль мимики в портретной живописи.
- Использование смешанных техник при работе над живописным изображением фигуры человека.
- Роль интерьера в передаче художественного образа.
- Значение цвета и линии в работе над живописным изображением человека

2. Выполнение этюдов

Цветовое решение, работа отношениями. Объёмно-пространственная лепка головы и торса, проработка деталей при помощи цвета и тона. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Выявление объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка рук посредством цветотональных отношений.

Материалы: бумага, акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 17. Полуфигура - этюд

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами.
- Особенности изображения фигуры человека.
- Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры.
- Ритм как способ передачи пространства, целостности и движения.

2. Выполнение этюдов

Построение полуфигуры. Построение осей движения головы и шеи, торса, таза, рук определение больших масс и объёмов полуфигуры. Колористическое решение; определение световоздушной и тональной проработки постановки. Разбор цветовых и тональных отношений, работа со светотенью. Выявление пропорций, передача портретного сходства. Моделировка объёма головы и её частей, торса, рук, с помощью цвета и тона. Работа с планами (учитывается разность первого и дальнего планов), работа с контурами.

Материалы: бумага (формат А3), акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ.

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме проверки контрольного задания и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 18. Женская полуфигура (портрет с руками)

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины .

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами.
- Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры.

2. Выполнение этюдов .

Передача характерных черт натурщика (портретное сходство). Моделировка объёма плечевого пояса, торса и головы, лепка, рук посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объема и глубины пространства.

Материалы: бумага (формат А3), акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 19. Портрет с руками

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Специфика изображения фигуры человека в движении.
- Специфика моделировки человеческого тела при работе над живописным изображением фигуры человека.
- Специфика работы над живописным изображением фигуры человека в одежде.
- Способы достижения индивидуального сходства при изображении фигуры человека.

2. Выполнение этюдов

Грамотное построение, определение массы головы; определение осевых линий движения головы и шеи. Выявление общего колорита (выполнение этюда). Модели-

ровка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона. Подчинение деталей портрета целому. Работа с цветом и тоном ведется постепенно, с учетом освещения и индивидуальных характеристик натурщика.

Материалы: бумага (формат А3), акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Тема 20. Фигура (этюд)

1. Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Вопросы для самостоятельного изучения и дальнейшего обсуждения на занятиях:

- Сюжетно - композиционный центр и средства выражения композиционного замысла при работе над изображением фигуры человека.
- Эскиз как подготовительное средство в работе над живописным изображением человеческой фигуры.

2. Выполнение этюдов

Цветовое решение. Грамотная передача формы фигуры с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Передача особенностей натуры; объема и глубины пространства средствами цвета.

Материалы: бумага (формат А3), акварель, гуашь или акрил

3. Подготовка к просмотру, оформление работ

Проверка самостоятельной работы по данной теме проводится в форме устного опроса по подготовленным вопросам и проведения промежуточного просмотра с обсуждением итогов работы.

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы <i>(проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)</i>	Форма контроля <i>(проверка решения задач, реферата и др.)</i>
Тема 1. Натюрморт в холодной гамме	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проверка контрольного задания, проведение промежуточного просмотра
Тема 2. Натюрморт в теплой гамме	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 3. Многопредметный натюрморт	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра

Тема 4. Натюрморт в тёмных тонах	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проверка контрольного задания, проведение промежуточного просмотра
Тема 5. Натюрморт в светлых тонах	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 6. Многопредметный тематический натюрморт	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проверка контрольного задания, проведение промежуточного просмотра
Тема 7. Натюрморт из предметов быта	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра

Тема 8. Натюрморт с гипсовой головой	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проверка контрольного задания, проведение промежуточного просмотра
Тема 9. Многопредметный натюрморт	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 10. Гипсовая голова «Гризайль»	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 11. Голова натурщика «Гризайль» (эюд)	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 12. Тематический	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-	проверка контрольного задания,

натюрморт	методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проведение промежуточного просмотра
Тема 13. Натюрморт с гипсовой головой	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 14. Голова натурщика	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проверка контрольного задания, проведение промежуточного просмотра
Тема 15. Женский портрет с плечевым поясом	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 16. Портрет	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-	устный опрос, проведение промежу-

плечевым поясом	методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	жуточного просмотра
Тема 17. Полуфигура - этюд	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	проверка контрольного задания, проведение промежуточного просмотра
Тема 18. Женская полуфигура (портрет с руками)	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 19. Портрет с руками	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	устный опрос, проведение промежуточного просмотра
Тема 20. фигура (этюд)	• Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-	устный опрос, проведение промежу-

	методического и информационного обеспечения дисциплины; • Выполнение этюдов; • Подготовка к просмотру, оформление работ	жуточного просмотра

По темам «Натюрморт в холодной гамме», «Натюрморт в темных тонах», «Многопредметный тематический натюрморт», «Натюрморт с гипсовой головой», «Тематический натюрморт», «Голова натурщика», «Полуфигура (этюд)» выполняются этюды на соответствующие темы, которые являются контрольными заданиями.

Цель контрольных заданий: формирование навыков владения основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, контроль за выполнением поставленных задач (текущая аттестация).

Задачи: композиционное решение, линейно-конструктивное построение и цветотональное решение.

Состав: Работа выполняется на бумаге, натянутой на планшете формата 50x70 см. Рекомендуемый материал – акварель, гуашь, акрил.

Требования к контрольным заданиям:

Работа должна отвечать следующим требованиям:

- грамотная композиция в плоскости листа;
- грамотное линейно-конструктивное построение;
- правильное цветотональное решение;
- техника владения живописными материалами;
- цельность и выразительность этюда.

Оформление заданий:

Работа срезается с планшета, оформляется в паспарту шириной 5 см. На работу приклеивается табличка с указанием ФИО студента (автора работы), номер группы, название дисциплины, учебный семестр, учебный год, ФИО преподавателя.

Пример:

ФИО студента

номер группы

академическая живопись

1 семестр, 2019-2020 уч.г.

преподаватель: ФИО

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08037-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/4241571>
2. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>
3. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10876-7.

Дополнительная

1. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>
2. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 с. — 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>