

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Институт непрерывного педагогического образования

Кафедра изобразительных искусств и методики преподавания

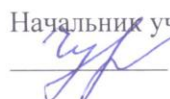

ЖИВОПИСЬ

Учебный модуль по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили «Изобразительное искусство и дополнительное образование:
декоративно-прикладное искусство»

Рабочая программа

СОГЛАСОВАНО

Начальник учебного отдела
 В.В. Жегурова

Разработал доцент каф. ИЗИиМП
Гулевич-Линькова О.В.

Принято на заседании кафедры
Протокол № 6 от 7.06 2017 г.
Заведующий кафедрой

 Г.А. Поровская

 2017 г.

1 Цели и задачи учебного модуля

Цель учебного модуля - формирование умений и навыков реалистического отображения действительности, развитие творческих способностей, формирование эстетического вкуса и эстетических потребностей, подготовка к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в школе.

Задачи учебного модуля:

- овладение практическими умениями и навыками в области восприятия природы;
- овладение последовательностью работы над живописным произведением в различных жанрах изобразительного искусства;
- освоение различных художественных материалов, техник и технологий живописи.

Ведущая идея учебного модуля: формирование эстетического вкуса и эстетических потребностей, приобретение необходимых профессиональных умений и навыков реалистического и художественно-образного отображения действительности.

2 Место учебного модуля в структуре ОП направления подготовки

УМ «Живопись» относится к вариативной части Блока 1.

Для освоения УМ «Живопись» студенты используют знания, умения, навыки, полученные на предыдущем уровне образования - УМ «Основы рисунка и живописи».

В свою очередь, изучение данного УМ является основой для изучения модулей «Рисунок», «Композиция», «Жанровая живопись», «Монументально-декоративная композиция», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и др.

Логическая и содержательно-методическая связь УМ «Живопись» с другими учебными модулями художественного цикла заключается в циклическом развитии специальных компетенций художественно-педагогической деятельности, основанных на взаимообменных процессах между этими учебными модулями.

3 Требования к результатам освоения учебного модуля

Процесс изучения УМ направлен на формирование компетенций по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили - «Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство»

В результате освоения модуля студент должен:

Код компетенции	Уровень освоения компетенции	Знать	Уметь	Владеть
СК-1 владеть теоретическими основами изобразительного искусства	Базовый уровень	Знает теоретические основы изобразительного искусства	Умеет применять знания об основах изобразительного искусства	Обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
СК-2 владеть инструментами, методами, приёмами и практическими навыками работы в изобразительном искусстве	Базовый уровень	Знает методы и приёмы работы в живописи	Умеет применить на практике приёмы и методы изобразительной грамоты в живописи	Владеет методами, приёмами и практическими навыками работы в живописи
СК-3 владеть навыками реалистического изображения с натуры: пейзажа, натюрморта, портрета, фигуры человека;	Повышенный уровень	Знает определения «форма», «пропорции», «колорит», «светотень», «тональные и цветовые отношения»	Умеет композиционно располагать изображение на листе, последовательно вести работу от общего к частному	Владеет навыками реалистического изображения пейзажа, натюрморта и человека с натуры
СК-4 готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном	Базовый уровень	-законы и средства выразительности, теоретические основы композиции в живописи, методику работы над живописным произведением.	-применять теоретические знания в конкретных ситуациях разработки творческого замысла от идеи до выполнения оригинала работы по заданию	- профессиональными навыками формирования художественного образа в различных жанрах живописи.

искусстве, дизайне;			в различных жанрах	
СК-5 готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства дизайна	Базовый уровень	- способен анализировать и обобщать опыт художественно-творческой деятельности профессиональных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства	-умеет планировать собственную художественно-творческую деятельность	-способен генерировать новые идеи в процессе художественно-творческой деятельности

4 Структура и содержание учебного модуля

4.1 Трудоемкость учебного модуля

Учебная работа (УР)	Всего	Распределение по семестрам								Коды формируемых компетенций
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Трудоемкость модуля в зачетных единицах (ЗЕТ)	32	5	4	6	5	3	3	3	3	СК-1 СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
Распределение трудоемкости по видам УР в академических часах (АЧ): Живопись - лекции - практические занятия (семинары) - курсовая работа, в т.ч. - аудиторная СРС, в т.ч. - внеаудиторная СРС (в т.ч. экз)	1152 518 36 90 634									СК-1 СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
1) УЭМ 1 Живопись 1 - лекции - практические занятия - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч. - внеаудиторная СРС (в т.ч. экз)		180 72 18 108								СК-1 СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
2) УЭМ 2 Живопись 2 - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч. - внеаудиторная СРС (в т.ч. экз)			144 54 9 90							СК-1 СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
3) УЭМ 3 Живопись 3 - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч.				216 90 18						СК-2, СК-3 СК-4 СК-5

- внеаудиторная СРС (в т.ч. экз)				126						
4) УЭМ 4 <i>Живопись 4</i> - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС, в т.ч. - курсовая работа, в т.ч. - внеаудиторная СРС					180 90 9 36 90					СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
5) УЭМ 5 <i>Живопись 5</i> - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч. - внеаудиторная СРС						108 54 9 54				СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
6) УЭМ 6 <i>Живопись 6</i> - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч. - внеаудиторная СРС							108 56 9 52			СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
7) УЭМ 7 <i>Живопись 7</i> - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч. - внеаудиторная СРС								108 54 9 54		СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
8) УЭМ 8 <i>Живопись 8</i> - лекции - практические занятия (семинары) - лабораторные работы - аудиторная СРС в т.ч. - внеаудиторная СРС									108 48 9 60	СК-2, СК-3 СК-4 СК-5
Аттестация: - экзамен в т.ч.		ЭКЗ	ЭКЗ	ЭКЗ	ДЗ	зач	зач	зач	зач	

4.2 Содержание и структура разделов учебного модуля

1.УМ Живопись

УЭМ 1. Живопись 1

- 1.1 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на темном фоне
- 1.2 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на светлом фоне
- 1.3 Натюрморт с гипсовым орнаментом в тёплой цветовой гамме
- 1.4 Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме
- 1.5 Натюрморт против света
- 1.6 Живопись части интерьера (с окном или открытой дверью)
- 1.7 Этюды несложных осенних пейзажей
- 1.8 Тематический натюрморт, построенный на контрастных цветовых отношениях
- 1.9 Натюрморт с гипсовой головой на темном фоне
- 1.10 Натюрморт с гипсовой головой на светлом фоне

1.11 Натюрморт в интерьере.**УЭМ 2. Живопись 2**

- 2.1 Несложный натюрморт в технике масляной живописи.
- 2.2 Натюрморт с гипсовой головой в технике масляной живописи.
- 2.3 Этюд женской головы на построение большой формы
- 2.4 Этюд головы натурщика на построение большой формы
- 2.5 Этюд головы натурщика на светлом фоне.
- 2.6 Этюд головы натурщика на тёмном фоне
- 2.7 Этюды женской головы на пространственном фоне.
- 2.8 Этюд женской головы на цветном фоне.
- 2.9 Длительный этюд женской головы.
- 2.10 Этюд автопортрета
- 2.11 Этюды весенних пейзажей

УЭМ 3. Живопись 3

- 3.1 Этюд головы натурщика на светлом фоне.
- 3.2 Этюд головы натурщика на нейтральном фоне при рассеянном освещении.
- 3.3 Этюд головы натурщика на тёмном фоне.
- 3.4 Этюд головы натурщика при контрастном освещении
- 3.5 Этюд головы натурщика с чётко выраженной анатомической формой.
- 3.6 Голова на контрастном или орнаментном фоне
- 3.7 Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое)
- 3.8 Этюд автопортрета на выявление характера
- 3.9 Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на темном цветном фоне
- 3.10 Краткосрочные наброски в цвете головы человека

УЭМ 4. Живопись 4

- 4.1 Живопись портрета и вопросы композиции(мужской портрет)
- 4.2 Женский портрет с выявлением характера
- 4.3 Этюд мужской головы с обнаженным торсом (полуфигура)
- 4.4 Этюд женской головы с плечевым поясом
- 4.5 Этюд головы с введением в композицию изображения рук (полуфигура одетая)
- 4.6 Этюд автопортрета с руками
- 4.7 Этюд женской полуфигуры на цветном фоне
- 4.8 Этюд мужской полуфигуры в движении
- 4.9 Кратковременные этюды городского пейзажа
- 4.10 Наброски в цвете одетой фигуры

УЭМ 5. Живопись 5

- 5.1 Этюд мужской полуфигуры с руками
- 5.2 Этюд женской полуфигуры на нейтральном фоне
- 5.3 Этюд полуфигуры на цветном фоне
- 5.4 Этюды кистей рук в разных ракурсах
- 5.5 Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п.
- 5.6 Этюд автопортрета с руками

УЭМ 6. Живопись 6

- 6.1 Этюд одетой женской фигуры
- 6.2 Женская (мужская) фигура в костюме (национальном, театральном и т. п.)
- 6.3 Этюд одетой фигуры против света (у окна)
- 6.4 Этюд одетой фигуры (автопортрет)

6.5 Этюд одетой фигуры в интерьере

6.6 Краткосрочные этюды людей в различных движениях

УЭМ 7. Живопись 7

7.1 Этюд одетой фигуры в ярких одеждах

7.2 Этюд одетой фигуры с натюрмортом

7.3 Этюды фигуры человека в различных движениях

7.4 Этюд обнажённой фигуры на цветном фоне

7.5 Этюды двух фигур, занятых общим делом

УЭМ 8. Живопись 8

8.1 Этюд двухфигурной тематической постановки

8.2 Этюд тематической постановки в интерьере

8.3 Этюд женской обнажённой фигуры в сложном повороте

8.4 Портрет современника

Календарный план, наименование разделов учебного модуля с указанием трудоемкости по видам учебной работы представлены в технологической карте учебного модуля (приложение Б).

4.3 Организация изучения учебного модуля

Методические рекомендации по изучению учебного модуля: **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля

Контроль качества освоения студентами УМ «Живопись» осуществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС), являющейся обязательной к использованию всеми структурными подразделениями университета.

Для оценки качества освоения модуля используются формы контроля: текущий – регулярно в течение всего семестра; рубежный (промежуточная аттестация) – на девятой неделе семестра; семестровый – по окончании изучения УМ.

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием фонда оценочных средств, разработанного для данного модуля, по всем формам контроля в соответствии с положением «Об организации учебного процесса по основным образовательным программам высшего профессионального образования» и в соответствии с положением «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников».

Критерии оценки качества освоения студентами модуля

Критерии	Трактовка критерия оценивания творческих работ
отлично	Натюрморт: 1) Найдены пропорции изображения предметов и поля листа, найдены пропорциональные соответствия предметов. Пропорциональные соотношения изображения предметов соответствуют реальным: -пропорции передаются верно; - в изображении каждой части предметов передаются пропорциональные соотношения больших малых форм и мелких

	деталей; -четко определены и прорисованы мелкие детали; -передается характер соотношения всех частей каждой формы 2) Объем предметов передается изменением тона в соответствии с освещением, передаются мягкие переходы от света к тени, найдены тоновая гармония, передается целостный взгляд на постановку. В рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы: для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты. Изображение человека: 1) Гармонично найдены пропорции изображения и поля листа -найдено пропорциональное соответствие расположения деталей портрета -наблюдается единство и взаимосвязь между частями деталями изображения портретируемого -размещение цветовых пятен и оттенков поддерживает композиционное построение рисунка. 2) Объем в портрете лепится живописным мазком и изменением цвета и тона в соответствии с освещением -соблюдено сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов -передаются мягкие переходы от света к тени -найдена цветовая гармония, колорит работы -передается целостный взгляд на постановку. Пейзаж: 1) Найдены пропорции изображения объектов пейзажа и поля листа, найдены пропорциональные соответствия объектов, пропорциональные соотношения изображения предметов в пейзаже соответствуют реальным. 2) Состояние в пейзаже передано точно, найдена цветовая гармония, колорит работы, передается целостный взгляд на композицию пейзажа.
хорошо	Натюрморт: 1) Изображение предметов размещено не пропорционально размеру листа: слишком близко или далеко от края листа. Пропорциональные соотношения между размерами предметов в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей предметов. 2) Объем предметов в некоторых местах намечен тоновыми сочетаниями, но их распределение не передают эффект освещенности, слабо выражена светотень. Наблюдается попытка передачи пространства в рисунке, контрасты тона использованы неуместно: наблюдается эффект приближения дальнего плана и удаления переднего. Изображение человека: 1) Изображение размещено не пропорционально размеру листа: слишком близко или далеко от края листа, -цветовое равновесие найдено в изображении предметов -окружающее пространство по яркости, насыщенности, светлое не соответствует цветовому решению портрета. 2) Объем в портрете не передается, сочетание теплого и

	холодного цветов хаотично, светотень в портрете не передается в достаточной мере. Пейзаж: 1) Пропорциональные соотношения между размерами объектов пейзажа в рисунке близки к реальным, но имеются диспропорции в передаче соотношений частей и деталей пейзажа. 2) Наблюдается попытка передачи пространства в пейзаже, контрасты тона использованы неуместно: наблюдается эффект приближения дальнего плана и удаления переднего.
удовлетворительно	Натюрморт: 1) Изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое, нет равновесия в расположении предметов и поля бумаги. Пропорции и характер изображенных предметов грубо нарушены, не соответствуют действительным соотношениям. 2) Объем предметов не передается, имеется дисбаланс во взаимодействии тоновых пятен предметов и фона. Пространство в рисунке не намечено: по тону предметы, детали предметов, фон равноценны и однообразны, цветовые и тоновые контрасты не использованы. Изображение человека: 1) Изображение по размеру слишком маленькое или слишком большое -нет равновесия в расположении портрета и поля бумаги -нет равновесия в использовании цветовых пятен. 2) В живописи портрета не соблюдены правила воздушной перспективы: нет изменения тона и цвета по степени удаления или приближения, цвет набран однородный без живописных переходов -в работе не используются тоновые контрасты для выражения пространства, в результате чего в рисунке отсутствует ощущение плановости и пространства. Пейзаж: 1) Нет равновесия в расположении объектов пейзажа. Пропорции и характер изображенных объектов грубо нарушены, не соответствуют действительным соотношениям. 2) В живописи пейзажа не соблюдены правила воздушной перспективы: нет изменения тона и цвета по степени удаления или приближения, цвет набран однородный без живописных переходов, не передано состояние пейзажа.

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической карте учебного модуля (Приложение Б).

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля представлено Картой учебно-методического обеспечения: **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля

Для осуществления практических занятий по УМ «Живопись» используется студия, оборудованная мольбертами, софитами, постановочными подиумами и столами. Для проведения практических занятий используются учебно-наглядные пособия, дидактические таблицы и образцы учебных работ, гипсовые модели и натурный фонд — предметы для натюрмортов и постановок. Студенты обеспечиваются планшетами для занятий. Бумага, материалы и принадлежности для живописи приобретаются учащимися самостоятельно.

Приложения (обязательные):

А – Методические рекомендации по организации учебного модуля для преподавателей и студентов

Б - Технологическая карта

В - Карта учебно-методического обеспечения УМ

Фонд оценочных средств

А — Характеристика оценочного средства «Творческое задание»

Б — Характеристика оценочного средства «Экзамен»

В — Характеристика оценочного средства « Курсовая работа»

Приложение А

Методические рекомендации по организации учебного модуля «Живопись» для преподавателей

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения УМ:

Целью преподавания УМ является развитие творческих способностей студентов, формирование эстетического вкуса и эстетических потребностей и приобретение необходимых профессиональных умений и навыков реалистического и художественно-образного отображения действительности живописными средствами.

Задачами УМ являются: активизация эстетического восприятия окружающего мира; развитие зрительной памяти и воображения, формирование умений и навыков реалистического изображения окружающей природы, овладение технологиями и материалами живописи.

УМ «Живопись» является основным учебным модулем в системе художественно-педагогического и эстетического образования будущих учителей изобразительного искусства и тесно взаимосвязана со всеми модулями блока предметной подготовки.

Живопись—важнейший учебный модуль в системе подготовки учителя изобразительного искусства. Назначение этого курса — дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу, развить его творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в общеобразовательной школе. Занятия живописью развивают у учащихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами.

Изучение реалистической живописи современная школа изобразительного искусства считает важнейшим условием не только приобретения живописных навыков, но и формирования мировоззрения художника.

Учитель изобразительного искусства должен быть широко образованным специалистом. Он обязан хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской школы искусства, получить глубокие теоретические знания, знать искусствоведческую терминологию, получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в разных видах и жанрах живописи. Овладение знаниями и навыками дает будущему учителю не только профессиональную грамотность в области живописи, но и воспитывает его эстетически, развивает его творческие способности, формирует научное мировоззрение.

Учитель изобразительного искусства должен хорошо знать теорию и методику своего предмета, методы обучения и эстетического воспитания средствами живописи, уметь показать приемы работы и исправить работу ученика.

Основу профессионального освоения живописного мастерства составляет практическая деятельность студентов. Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ, бесед и устных опросов.

К отчетному просмотру представляются материалы, связанные с выполнением учебного задания. Оцениваются все работы студента за определенный период. При оценке работы следует учитывать не только формальное выполнение задания, но, прежде всего, степень проработки формы, решение поставленных задач.

Требования к уровню освоения программы в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника: понимание особенностей визуального художественного образа в живописи; владение несколькими живописными материалами, техниками, работа различными художественными материалами с натуры, по памяти, представлению.

Практические занятия по живописи проводятся в специализированных учебных классах-студиях кафедры ИЗИ и МП. Каждая группа под руководством преподавателя занимается в

одной аудитории в соответствии с учебным расписанием. Тематика и содержание практических занятий соответствуют программе и методическим рекомендациям к УМ.

Оборудование аудиторий к занятиям и количество рабочих мест соответствует целям и задачам обучения специалистов данного профиля, занимаемым площадям и количеству студентов, а также учебной программе по УМ «Живопись».

На занятиях используется реквизит для работы с натуры (гипсовые орнаменты, наборы бытовых предметов и драпировок для живописи), живая натура, образцы работ известных мастеров, лучшие работы студентов предшествующих выпусков и студентов художественных учебных заведений из методического фонда кафедры.

Учебная литература, программы, наглядные пособия и другое учебно-методическое обеспечение, рекомендуемые студентам для самостоятельной работы по УМ, отражают современные достижения в области истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства.

Рекомендуется заранее довести до студентов требования по оформлению работ к итоговому просмотру и при необходимости практические занятия по оформлению и подаче работ.

Методические рекомендации для практической работы студентов

Методические рекомендации для практической работы студентов по изучению УЭМ 1 «Живопись» 1 и УЭМ 2 «Живопись» 2

УМ «Живопись» является ведущим учебным модулем в системе художественно-педагогического и эстетического образования будущих учителей изобразительного искусства и тесно взаимосвязана со всеми модулями блока предметной подготовки.

Практические занятия УЭМ 1 «Живопись» 1 нацелены на изучение жанра натюрморта. Учебный натюрморт является одним из основных заданий по живописи. Без основ изобразительного искусства будущий специалист, художник-педагог, бакалавр и магистр по специальности педагогическое образование не может расти и совершенствоваться. Живопись является основным предметом формирования культуры, художественного вкуса, эстетического развития будущего специалиста изобразительного искусства. Велика роль натюрморта в постижении живописного мастерства для будущего специалиста педагога-художника. Через натюрморт студенты познают красоту реального мира во всем многообразии предметов. Неподвижная и хорошо обозримая с небольшого расстояния натура натюрморта служит прекрасным материалом для изучения формы, пропорций предметов. В работе над живописью натюрморта студенты изучают композицию, колористическое единство цвета, влияние освещения на натуру, цветовые контрасты. В жанре натюрморта наглядно просматриваются пластические и колористические стороны художника живописца.

Задачи: Композиционное и колористическое решение натюрморта, целостность, согласованность цветового решения.

1. Поиск композиционного и колористического решения, с учетом величины и цветового отношения отдельных предметов между собой и всей изображаемой группы (массы) к размеру планшета, выполнение фор эскизов. Компонировка в выбранном формате: определение пропорций отдельных элементов, соотношение друг к другу с учетом их взаимного расположения, ракурса, передача пропорциональности предметов.
2. Анализ цветового состояния натуры. Колористическое решение, определение тональных отношений красочной палитры натюрморта. Технические приемы набора тона, усиление контраста, сопоставление всех нюансных сочетаний, лепка цветом формы предметов, усиление контраста света и тени, цветовые рефлексы. Правильность цвето-тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного.
3. Дальнейшая моделировка форм и передача пространства, попытка передачи материального характера предмета с учетом фактуры и освещенности. Обобщение.

Практические занятия УЭМ 2 «Живопись» 2 нацелены на знакомство и изучение портретного жанра.

Начинать работу над портретом следует с набросков. Цель их заключается в том, чтобы запечатлеть конкретное, сиюминутное состояние натуры, передать яркое впечатление от неё. Выполняя набросок или этюд, необходимо сосредоточиться на самом главном и характерном для натуры, например на глазах или курносом носике, пухлых щеках, форме головы, изгибе бровей и т.д. Естественно, все эти моменты должны соответствовать основной идее этюда или наброска портрета, который может появиться только в результате непосредственного общения художника с натурой. Композиция портрета, его тема, колорит должны быть продуманы заранее.

Таким образом, одна из главных проблем, которую надо решить студенту при работе над изображением человека, — это композиция портрета. Целесообразно начать работу над длительной постановкой с выполнения на отдельном листе небольшого формата за несколько минут наброска, при этом следует передать как можно образнее общий характер строения головы, фигуры модели с основными пропорциональными отношениями.

Компонентами композиции в портрете являются:

- выбор точки зрения, формата;
- линейно-графическая и объемно-пластическая организация картинной плоскости (пластический замысел, передача движения);
- организация пространственно-живописной среды (передача освещенности, колорит, декоративность как широкое и ясное соотношение цветовых масс);
- завершенность, критерием которой можно считать решение образной задачи.

УМ «Живопись»		
УЭМ 1 Живопись 1		
Разделы	Часов ПЗ СРС и АСРС	Задачи творческой работы
1.1 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на темном фоне	9	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлыми предметами и темным фоном. <i>Материал:</i> гуашь, акварель, А2
1.2 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на светлом фоне	9	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлыми предметами и темным фоном. <i>Материал:</i> гуашь, акварель, А2
1.3 Натюрморт с гипсовым орнаментом в тёплой цветовой гамме	9	Проследить, как влияет цветовая гамма на состояние натюрморта, скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлым гипсовым орнаментом фоном. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, А2
1.4 Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме	9	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлым гипсовым орнаментом фоном. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, А2
1.5 Натюрморт против света	9	Проследить как влияет состояние «контражура» на объём, тональные и цветовые отношения в натюрморте. <i>Техника:</i> акварель, гуашь, А2
1.6 Живопись части интерьера (с окном или открытой дверью)	9	Скомпоновать интерьер в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и объектов пространства. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А2
1.7 Этюды несложных осенних пейзажей	108	Систематизировать полученный опыт в написании пейзажа. Проследить за градациями цветотональных отношений осеннего пейзажа. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А4
1.8 Тематический натюрморт, построенный на контрастных цветовых отношениях	9	Проследить изменения цветовых рефлексов в натюрморте, в условиях контрастных цветовых отношений.

		<i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А2
1.9 Натюрморт с гипсовой головой на темном фоне	6	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлой гипсовой головой и темным фоном. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А2
1.10 Натюрморт с гипсовой головой на светлом фоне	6	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать объем изображаемых предметов с учетом отсутствия тонового контраста между светлой гипсовой головой и светлым фоном. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А2
1.11 Натюрморт в интерьере.	6	Скомпоновать натюрморт с элементами интерьера в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов и пространство. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А2
УЭМ 2 Живопись 2		
2.1 Несложный натюрморт в технике масляной живописи	6	Знакомство с техникой масляной живописи. <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.2 Натюрморт с гипсовой головой в технике масляной живописи.	3	Скомпоновать, написать натюрморт в формате, передать объём и цвето-тональные отношения. <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.3 Этюд женской головы на построение большой формы 2.4 Этюд головы натурщика на построение большой формы	6	Знакомство с лепкой живой головы живописными средствами. <i>Материал:</i> холст, масло, А3 Знакомство с лепкой живой головы (мужской) живописными средствами. <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.5 Этюд головы натурщика на светлом фоне.	3	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и драпировок, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.6 Этюд головы натурщика на тёмном фоне	9	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и фона, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.7 Этюды женской головы на пространственном фоне.	3	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и фона, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.8 Этюд женской головы на цветном фоне.	9	Проследить влияние цветовой среды фона на цветовые отношения женского портрета. <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.9 Длительный этюд женской головы	12	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и фона, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.10 Этюд автопортрета	45	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и фона, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А2

2.11 Этюды весенних пейзажей	45	Систематизировать полученный опыт в написании пейзажа. Проследить за градациями цветотональных отношений весеннего пейзажа средствами масляной живописи. <i>Материал:</i> холст, картон, масло, А4
------------------------------	----	---

Методические рекомендации для практической работы студентов по изучению УЭМЗ «Живопись» и УЭМ4 «Живопись» 4

УМЗ и УМ4 «Живопись» 3,4 посвящен изучению головы человека. В учебных работах по живописи такого сложного объекта изображения, как голова человека, большое значение имеет цвето-тоновая лепка формы в соответствии с аналитическими требованиями. Студентам необходимо помнить, что живописная работа «живая голова человека» отличается от «портрета». Задача портретного сходства, черты характера как основные – не ставятся. Студент овладевает практическими и техническими навыками, связанными с изображением головы цветом и тоном, изучением особенностей ее строения и моделировки цветом, – т.е. изображением головы, как объемной формы.

Задачи: средствами живописи передать объемную форму.

В учебных работах живопись соединяет в единую совокупность все средства, которыми оперирует рисунок (перспектива, пропорции, тон), с новым мощным средством художественного выражения – цветом. Надо помнить, что цвет принадлежит форме. Если при решении определенных задач в учебных работах цвет не передает объемность формы, пространственность, то он теряет свой смысл и силу, не выполняет своего назначения. Необходимо, чтобы цвет попадал на нужное место и выражал форму.

Основная сложность моделировки формы головы цветом – отношение теплых и холодных цветовых тонов и цвета конкретной натуры. Постановка должна быть ясной по цвету и форме. Важен выбор места. Интенсивность и оттенки цвета изменяются в зависимости от характера окружения. Всякий предмет на разных фонах выглядит по цвету неодинаково. То же происходит и с цветом головы, если рассматривать лицо одного и того же человека на серо-холодном фоне, а затем на теплом желтоватом фоне, то цвет его будет казаться разным. В первом случае, по контрасту с холодным фоном, голова будет рассматриваться более теплой по цвету, во втором, по закону контраста – более холодной. Закон контраста проявится и в освещенных частях лица.

Следует обратить внимание на правильную последовательность решений отдельных задач (на этапы работы).

Правильное композиционное расположение «головы», ее соразмерность с форматом холста или картона.

Голову размещают несколько ближе к верхней кромке листа и с учетом того, что со стороны света нужно оставить пространства больше, чем с теневой, затылочной части. Не следует размещать «голову» в центре формата. Размер головы нужно брать меньше, чем натуральный. Следует помнить, чем крупнее форма, тем больше она должна быть наполнена содержанием, сложнее и тоньше проработана.

УМ «Живопись»		
УЭМЗ Живопись3		
Разделы	Часов ПЗ	Задачи творческой работы
3.1 Этюд головы натурщика на светлом фоне.	12	Закомпоновать голову в формате, поиски больших тональных отношений, передача освещенности, связи головы с фоном, передача среды живописными средствами. Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
3.3 Этюд головы натурщика на	12	Передача больших светотональных отношений в

тёмном фоне.		условиях определенной цветовой среды. Передача локального цвета в свету, полутени, тени, поиски цветовых рефлексов, бликов Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
3.5 Этюд головы натурщика с чётко выраженной анатомической формой.	15	Поиски больших тонально-световых отношений, передача характера натуры без подробной проработки деталей. Постигание основ масляной живописи, обретение первоначального опыта, изучение особенностей материала для работы. Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
3.7 Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое)	15	Закомпоновать голову в формате, поиски больших тональных отношений, передача освещенности, связи головы с фоном, передача среды живописными средствами. Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
3.9 Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на темном цветном фоне	36	Закомпоновать голову в формате, поиски больших тональных отношений, передача освещенности, связи головы с фоном, передача среды живописными средствами. Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
УЭМ 4 Живопись 4		
4.1 Живопись портрета и вопросы композиции(мужской портрет)	9	Закомпоновать голову в формате, передать характер натуры и её особенностей средствами живописи. Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
4.3 Этюд мужской головы с обнаженным торсом (полуфигура)	9	Закомпоновать голову в формате, передать характер натуры и её особенностей средствами живописи. Материал: холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
4.5 Этюд головы с введением в композицию изображения рук (полуфигура одетая)	12	Показать взаимосвязи таких важных элементов, как голова, торс, руки, точной передачи их индивидуальных особенностей, передать среду живописными средствами. Материал: холст, масло, картон Размер 70 x 50 см
4.7 Этюд женской полуфигуры на цветном фоне	12	Закомпоновать, передача освещенности, пластики и характера модели, передача среды живописными средствами. Материал: холст, масло, картон Размер 70 x 50 см
4.8 Этюд мужской полуфигуры в движении	12	Выявление взаимоотношений фигуры человека и среды через цветовые, тональные, ритмические отношения, передача пластики и движения модели. Материал: холст, масло, картон Размер 70 x 50 см

УМ «Живопись» 5,6,7,8 посвящен дальнейшему изучению фигуры человека. Человек является самым сложным и содержательным объектом изобразительного искусства. В программах по изобразительному искусству для художественно-графических факультетов педагогических институтов изображению человека отведено большое место. Это дает возможность будущему художнику-педагогу получить хорошую подготовку по живописи. Решение сложной и вместе с тем чрезвычайно интересной задачи изображения человека средствами живописи, несомненно, поможет развитию вкуса, расширению художественного кругозора студентов, выработке своего отношения к произведениям искусства, позволит вести творческую работу по живописи, а главное — исправить приобретенные в этой области знания на то, чтобы успешно решать задачи эстетического воспитания детей в школе.

Для первой постановки по живописи фигуры маслом подбирают натурщика хорошего сложения. Одежда рекомендуется простая, хорошо облегающая анатомические формы, активная и определенная по цветовым отношениям, но не пестрая. Фон выбирают гладкий, нейтральный по цвету. Прежде чем приступить к рисунку, нужно рассмотреть модель, выбрав место, с которого четко лепится форма. Нельзя садиться слишком близко к постановке — это сильно затруднит задачу целостного восприятия фигуры. Расстояние до модели должно быть не меньше, чем два ее роста.

Сначала делают небольшой эскиз, в котором находят наилучшее композиционное решение и распределяют тональные и цветовые массы, наметив обобщенно освещенные места и тени на фигуре и их отношение к фону. Затем приступают к выполнению подготовительного рисунка сразу на холсте. При компоновке фигуры нужно учесть движение натуры, установить размер рисунка и распределить всю постановку на листе. Начинать писать нужно с подмалевка, по возможности без белил, проложив теневые участки и определив освещенные места. Тут же необходимо взять верные цветовые отношения. Находя большие, тональные массы, нужно выявить общую силуэтность фигуры к фону. В первых постановках лучше, когда теневые места натуры будут темнее фона, а освещенные несколько светлее. В дальнейшем же тональные отношения между натурой и фоном можно подбирать в соответствии с разными задачами. В живописи фигуры и фона нужно передать ощущение пространства. Если этого не достичь, то получится, что фон как бы «приклеен» к модели. Нельзя также допускать резкой границы теневой части с фоном, что затрудняет передачу объемной формы.

После обобщенной прописки основных участков изображения переходят к лепке форм головы, торса, рук. Обобщенно прописывают нижнюю часть постановки, которая в комнатных условиях обычно несколько затемнена. Решая задачу выявления формы, нужно передавать и индивидуальную характеристику фигуры, ее движения.

Весь процесс живописи нужно вести отношениями. Нельзя писать освещенную часть формы, не сравнивая ее по цвету с теневой частью и не согласуя с общим колористическим строем постановки. Среди многочисленных складок одежды нужно прежде всего изображать самые крупные, характерные. В освещенной части фигуры они могут быть выполнены очень контрастно и объемно.

УЭМ 5 Живопись5		
Разделы	Часов ПЗ	Задачи творческой работы
5.1 Этюд мужской полуфигуры с руками	12	Нарисовать и закомпоновать полуфигуру, добиться взаимосвязи таких важных элементов, как голова, торс, руки, точной передачи их индивидуальных особенностей. Написать с учетом лепки большой формы. Размер не менее 70 см по большей стороне,х/м
5.2 Этюд женской полуфигуры на нейтральном фоне	12	Нарисовать и закомпоновать полуфигуру, добиться взаимосвязи таких важных элементов, как голова, торс, руки, точной передачи их индивидуальных особенностей. Написать.

		Размер не менее 70 см по большей стороне,х/м
5.3 Этюд полуфигуры на цветном фоне	12	Нарисовать и закомпоновать полуфигуру, написать с учетом взаимосвязи среды и фигуры. Размер не менее 70 см по большей стороне,х/м
5.5 Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п.	18	Закомпоновать полуфигуру, написать с учетом колористических особенностей и взаимовлияния среды фигуры, выявление индивидуальных особенностей натуры с подробной проработкой кистей рук и конструктивной взаимосвязи частей тела. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
УЭМ 6 Живопись6		
6.1 Этюд одетой женской фигуры	14	Нарисовать фигуру, закомпоновать в формате, проследить ее анатомическое строение, написать с учетом характера и особенностей освещения. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
6.2 Женская (мужская) фигура в костюме (национальном, театральном и т. п.)	14	Закомпоновать фигуру в формате, нарисовать с учётом анатомического строения, живописными средствами передать характер модели и цветовые особенности одежды. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
6.3 Этюд одетой фигуры против света (у окна)	14	Закомпоновать фигуру, проследить и написать особенности освещения модели, выявить контрастные отношения света и тени. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
6.5 Этюд одетой фигуры в интерьере	14	Выполнить этюд одетой фигуры человека с направленным освещением в интерьере, живописными средствами передать пространство и взаимосвязь с фигурой. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
УЭМ 7 Живопись7		
Разделы	Часов ПЗ	Задачи творческой работы
7.1 Этюд одетой фигуры в ярких одеждах	18	Нарисовать фигуру, закомпоновать в формате, проследить ее анатомическое строение, написать с учетом характера и особенностей освещения. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
7.2 Этюд одетой фигуры с натюрмортом	18	Выполнить этюд одетой фигуры человека с направленным освещением в интерьере, живописными средствами передать пространство и взаимосвязь с фигурой. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
7.4 Этюд обнажённой фигуры на цветном фоне	18	Написать сидящую обнаженную модель на фоне цветной драпировки, тонально-цветовое решение больших форм, изучение форм обнаженного тела и взаимосвязь отдельных частей тела с анатомическим анализом и передачей характера натуры. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
УЭМ 8 Живопись8		
8.1 Этюд двухфигурной тематической постановки	18	Закомпоновать, нарисовать фигуры с учетом анатомического строения, пластики и взаимодействия двух фигур, передать цветовые и тональные отношения, объём и пространство живописной постановки. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м

8.2 Этюд тематической постановки в интерьере	18	Выполнить этюд одетой фигуры человека с направленным освещением в интерьере, живописными средствами передать пространство, объём и взаимосвязь интерьера с фигурой. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
8.3 Этюд женской обнажённой фигуры в сложном повороте	16	Написать сидящую обнажённую модель в сложном повороте, выявить тонально-цветовое решение больших форм, передать пластику движения. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению УЭМ 1 «Живопись» 1 и УЭМ 2 «Живопись» 2

Самостоятельная работа студентов контролируется кафедрой и учитывается при их аттестации в конце семестра.

На занятиях по живописи особое внимание следует обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания, требовать от студентов внимательного изучения натуры в процессе всего времени, отведенного на постановку.

Работе с натуры предшествуют восприятие постановки, анализ ее эстетических качеств — красоты форм предметов, их цвета, сочетания цветовых оттенков, гармонии группировки различных по размерам, форме, цвету и тону предметов, а также анализ перспективных изменений форм с учетом точки и уровня зрения на натуру.

Построение живописного изображения ведется на основе хорошего рисунка и с учетом требований композиции.

Процесс выполнения длительного задания включает следующие этапы:

- а) разработка форэскизов постановки в карандаше и цвете;
- б) работа над рисунком и живописным решением основного задания.

Нельзя допускать, чтобы студент выполнял задание в сокращенные сроки, удовлетворялся чисто внешней стороной дела.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Вместе с тем система практических упражнений включает задания, выполняемые в более короткие сроки: за один - два сеанса. Их назначение — решение какой-либо частной живописной задачи, связанной с выполнением длительного задания (например, наблюдение за явлениями цветового и тонового контраста, за изменением цвета предмета в зависимости от изменения освещения и т.д.). Как правило, кратковременные задания носят тренировочно-ознакомительный характер и выполняются перед длительным заданием. В отдельных случаях они полезны и в процессе выполнения основного задания.

Раздел занятий	Кол-во часов СРС	Задачи творческой работы
УЭМ1 Живопись 1		
1.2 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на светлом фоне	9	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать цветовые колористические отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлыми предметами и темным фоном. <i>Материал:</i> гуашь, акварель, А2
1.4 Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме	9	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать цветовые колористические

		отношения предметов и драпировок, передать объем изображаемых предметов с учетом тонового контраста между светлым гипсовым орнаментом фоном. <i>Задачи:</i> акварель, гуашь, А2
1.7 Этюды несложных осенних пейзажей	102	Систематизировать полученный опыт в написании пейзажа. Проследить за градациями цветотональных отношений осеннего пейзажа. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А4
1.10 Натюрморт с гипсовой головой на светлом фоне	6	Скомпоновать натюрморт в конкретном формате листа, передать объем изображаемых предметов с учетом отсутствия тонового контраста между светлой гипсовой головой и светлым фоном. <i>Материал:</i> акварель, гуашь, темпера, А2
УЭМ2 Живопись 2		
2.1 Несложный натюрморт в технике масляной живописи	3	Знакомство с техникой масляной живописи. <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.4 Этюд головы натурщика на построение большой формы	3	Знакомство с лепкой живой головы (мужской) живописными средствами. <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.6 Этюд головы натурщика на темном фоне	3	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и фона, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А3
2.10 Этюд автопортрета	45	Скомпоновать голову в конкретном формате листа, передать тоновые отношения головы и фона, передать основные объем изображаемой головы с учетом приемов масляной живописи <i>Материал:</i> холст, масло, А2
2.11 Этюды весенних пейзажей	45	Систематизировать полученный опыт в написании пейзажа. Проследить за градациями цветотональных отношений весеннего пейзажа средствами масляной живописи. <i>Материал:</i> холст, картон,масло, А4

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению УЭМ3 «Живопись» и УЭМ4 «Живопись» 4

Особое значение в обучении живописи головы человека имеет самостоятельная работа студентов. Так как в учебном процессе на живопись отводится небольшое количество часов, студент должен долго и упорно трудиться самостоятельно, помимо учебных занятий. Другого пути нет.

В самостоятельной работе по теме «Живая голова» студент может столкнуться с трудностями привлечения «натуры». Если «натуры» нет – пишите себя в зеркале. Помните, на первых порах не следует увлекаться поисками сходства, выписыванием подробностей лица.

Для лучшего усвоения материала студент должен дома выполнить самостоятельно работы. Вначале: голова на нейтральном спокойном фоне, при обыкновенном освещении. Второй может быть работа, выполненная при контрастном освещении, когда модель располагается ближе к источнику света. Объем головы воспринимается четче.

Следует помнить, что при изменении освещения изменяются не только тональные контрасты, но и цветовые отношения натуры.

Следующей может быть работа: «Голова на контрастном или орнаментном фоне». Здесь закрепляются навыки в соподчинении главного (головы) и второстепенного (фона). Подчинения всех цветовых и тоновых характеристик фона главному (голове).

Самостоятельно должно быть выполнено студентом большое количество кратковременных этюдов и набросков. Главное во всех учебных живописных работах – выявление объемной формы головы цветом, верное и согласованное решение цветовых отношений.

Задача курса сводится к изучению и анализу живой формы, передаче средствами живописи характера модели.

Для самостоятельной постановки подбирается модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица, в первом задании – лучше мужская. Модель ставится в простой позе, освещается ровным боковым или верхним светом. Костюм, фон, освещение должны помогать выявлению цветовых и пластических качеств головы, поэтому следует избегать в фоне цветов, близких к цвету лица модели.

Для выполнения этюда удобен холст размером 40х50 см с клеевым грунтом. Размер головы следует брать несколько меньше натуры.

Быстрые этюды головы, как в последующих заданиях по живописи торса и фигуры, целесообразно начинать с подмалевка без предварительного рисунка по принципу «пишу – рисую».

Подмалевок следует вести жидко, без белил, на одном растворителе №2, как можно интенсивнее, начиная с глубоких мест.

При просыхании первой прописки не должно быть блестящей, клеенчатой поверхности, она затрудняет дальнейшую работу, поэтому употребление лаков и масел в начале недопустимо. Холст должен слегка тянуть, и поверхность краски должна быть матовой. Переходя от глубоких темных мест к более выпуклым, светлым, нужно накладывать краску белилами.

Уже в этой первоначальной, грубой прописке нужно создавать разную фактуру поверхности, в зависимости от выступов формы. Но основные усилия в подмалевке должны быть направлены на поиски ясных, напряженных, в первую очередь тональных, а затем и цветовых отношений.

Когда подмалевок окончен, продолжается работа над цветом и формой как единый процесс, все время идущий от общего к частному и от частного к общему.

Какое-то время работа ведется по частям, поэтому в конце работы весь этюд нужно просмотреть с точки зрения общего целого.

В процессе работы недопустимы наслоения красок на полупросохший, вялый слой. Его нужно обязательно счищать.

Подсохшие места следует перед пропиской слегка протереть тройником (скипидар, лак, масло).

Раздел занятий	Кол-во часов СРС	Задачи творческой работы
УЭМЗ Живопись 3		
3.2 Этюд головы натурщика на нейтральном фоне при рассеянном освещении.	15	Поиски больших тонально-световых отношений, передача характера натуры без подробной проработки деталей. Постигание основ масляной живописи, обретение первоначального опыта, изучение особенностей материала для работы. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 х 50 см
3.4 Этюд головы натурщика при контрастном освещении	15	Закомпоновать голову в формате, поиски больших тональных отношений, передача освещенности, связи головы с фоном, передача среды живописными средствами. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 х 50 см

3.6 Голова на контрастном или орнаментном фоне	15	Выявление объемной формы головы цветом, верное и согласованное решение цветовых отношений, соподчинение главного (головы) и второстепенного (фона). <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
3.8 Этюд автопортрета на выявление характера	30	Нарисовать и закомпоновать голову, учесть цветовое содержание постановки и пластику фигуры, выявить характер, передать среду живописными средствами. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
3.10 Краткосрочные наброски в цвете головы человека	51	Овладение навыками передачи цвето-тональных отношений натуры, передача портретного сходства. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 x 30 см
УЭМ4 Живопись 4		
4.2 Женский портрет с выявлением характера	20	Закомпоновать голову в формате, передать характер натуры и её особенностей средствами живописи. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
4.4 Этюд женской головы с плечевым поясом	20	Показать взаимосвязи таких важных элементов, как голова и плечевой пояс, точной передачи их индивидуальных особенностей, передать среду живописными средствами. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 40 x 50 см
4.6 Этюд автопортрета с руками	26	Передать художественный образ модели, пластику и колористическое решение. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 70 x 50 см
4.9 Кратковременные этюды городского пейзажа	20	Выполнить серию кратковременных этюдов на передачу освещения, воздушной среды и состояние пейзажа. <i>Материал:</i> холст, масло, картон Размер 20 x 30 см (7 штук)
4.10 Наброски в цвете одетой фигуры	40	Анализ пропорций фигуры человека, объемной формы, тоновая и цветовая разработка формы, совершенствование умений последовательного ведения работы; формирование умения выполнять различными способами наброски с натуры фигуры человека. <i>Материал:</i> холст, масло, картон
Курсовая работа по живописи	72	Выбрать тему. В теоретической части раскрыть выбранную тему. Выполнить творческую работу по теме курсовой.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению УЭМ5, УЭМ6, УЭМ7, УЭМ8 «Живопись» 5,6,7,8

Самостоятельная работа студентов по живописи на старших курсах основана дальнейшим на изучении фигуры человека.

В программах по изобразительному искусству для художественно-графических факультетов педагогических институтов изображению человека отведено большое место. Это дает возможность будущему художнику-педагогу получить хорошую подготовку по рисунку и живописи. Решение сложной задачи изображения человека средствами живописи, несомненно, поможет развитию вкуса, расширению художественного кругозора студентов, выработке своего отношения к произведениям искусства, позволит вести творческую работу по живописи, а главное — исправить приобретенные в этой области знания на то, чтобы успешно решать задачи эстетического воспитания детей в школе. Постепенно осваивая с помощью гипсовых моделей и живой натуры рисунок головы и фигуры человека, студенты переходят к изображению живой натуры в масляной живописи. Нарисовать «точно» не означает, что надо наносить все детали, а говорит, прежде всего о передаче самого существенного в пластике фигуры. У студентов часто встречается пренебрежительное отношение к подготовительному рисунку, они недооценивают его роли в дальнейшем процессе живописи. Между тем сделанный наскоро, слабый, рыхлый рисунок в дальнейшем, в процессе работы, заставит делать исправления кистью, а это создаст грязь, вялые по живописи места, а главное — начинающий художник теряет уверенность в правильности трактовки формы. Нужно четко представлять себе цель каждого задания и последовательность его выполнения, так как только при этом условии можно получить хорошую подготовку в живописи фигуры человека с натуры.

Какой бы характер ни носила учебная постановка, в живописи необходимо направлять свое внимание на объемно-пространственное восприятие натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую характеристику предметов. Наряду с этим нужно учитывать цветовую гармонию в целом, подчиняя отдельные сочетания общему колориту. Особую роль при изображении человека приобретает требование сохранения «большой формы». Частая ошибка начинающего художника — тщательное «разделявание» деталей частей тела, когда не достигнута согласованность всех частей с изображением фигуры в целом. Даже при хорошо построенном, грамотном подготовительном рисунке, работая в живописи над одним из участков фигуры, следует чаще отходить от холста, проверяя единство формы и верность цветовых отношений.

В ходе выполнения этюдов фигуры с натуры необходимо решать и композиционные задачи. Ведь, для того чтобы компоновать фигуру при решении определенного сюжетного замысла, надо прежде всего научиться композиции уже готовой постановки в определенном формате холста. Весь процесс живописи нужно вести отношениями. Нельзя писать освещенную часть формы, не сравнивая ее по цвету с теневой частью и не согласуя с общим колористическим строем постановки. Среди многочисленных складок одежды нужно прежде всего изображать самые крупные, характерные. В освещенной части фигуры они могут быть выполнены очень контрастно и объемно. Полезно изучать изображения складок на драпировках у больших мастеров, и в частности у А. А. Иванова в его многочисленных подготовительных этюдах, где мастерски, детально и в то же время с большими обобщениями передана их форма, выявляющая движение тела.

Раздел занятий	Кол-во часов СРС	Задачи творческой работы
УЭМ5 Живопись 5		
5.4 Этюды кистей рук в разных ракурсах	27	Выполнить этюды кистей рук в разных движениях, проследить строение, объем и пластику

		кистей рук. На одном листе не менее 3-х кистей рук. Размер 50х60, картон/масло (5 листов)
5.6 Этюд автопортрета с руками	27	Продумать, нарисовать, закомпоновать полуфигуру с руками, живописными средствами передать пластику торса и рук, колорит и пространство. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
УЭМ6 Живопись 6		
6.4 Этюд одетой фигуры (автопортрет)	28	Продумать, нарисовать, закомпоновать сидящую фигуру, живописными средствами передать пластику образа, колорит и пространство. Размер не менее 70 см по большей стороне, х/м
6.6 Краткосрочные этюды людей в различных движениях	28	Выполнить серию краткосрочных этюдов людей с натуры, передать пластику и движение фигур, цвето- тональные отношения и освещение. Размер 30х40, картон/масло (7 штук)
УЭМ7 Живопись 7		
7.3. Этюды фигуры человека в различных движениях	27	Выполнить этюды людей с натуры, передать пластику и движение фигур, цвето- тональные отношения и освещение. Размер 40х50, картон/масло (5 штук)
7.5 Быстрые этюды двух фигур, занятых общим делом	27	Выполнить этюды людей с натуры, выявить их композиционное взаимоотношение, пропорции и пластику движения. Размер 40х50, картон/масло (3 штуки)
УЭМ8 Живопись 8		
8.4 Портрет современника	52	Выполнить живописную работу на заданную тему. Выбор модели. Создание образа современника живописными средствами. Найти пластический и художественный образ модели. Размер 60х80, холст/масло

Приложение Б

**Технологическая карта
УЭМ1 и УЭМ2 «Живопись1,2» (семестр 3,4)
ЗЕТ 9, вид аттестации экзамен, акад.часов 144, баллов рейтинга 250**

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ не-де-ли сем.	Трудоемкость, ак.час					Форма текущего контроля успе- (в соотв. с пас-портом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕ К	ПЗ	ЛР	АСРС			
УМ Живопись								
УЭМ1 Живопись I	3		72		18	108		250
1.1 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на темном фоне	1-3		9				Творческая работа	15
1.2 Осенний натюрморт с фруктами и цветами на светлом фоне	1-3				6	3	Творческая работа	15
1.3 Натюрморт с гипсовым орнаментом в тёплой цветовой гамме	4-6		9				Творческая работа	15
1.4 Натюрморт с гипсовым орнаментом в холодной цветовой гамме	4-5				6	3	Творческая работа	15
1.5 Натюрморт против света	6-8		9				Творческая работа	20
1.6 Живопись части интерьера (с окном или открытой дверью)	9		9				Творческая работа	10
1.7 Этюды несложных осенних пейзажей	1-9		7			33	Творческая работа	10
1.6 Живопись части интерьера (с окном или открытой дверью)	10-11		9				Творческая работа	10
1.7 Этюды несложных осенних пейзажей	10-18		8			33	Творческая работа	10
1.8 Тематический натюрморт, построенный на контрастных цветовых отношениях	12-14		9				Творческая работа	20
1.9 Натюрморт с гипсовой головой на темном фоне	15-16		6				Творческая работа	20

1.10 Натюрморт с гипсовой головой на светлом фоне	15-16				6		Творческая работа	20
1.11 Натюрморт в интерьере.	17-18		6				Творческая работа	20
<i>Итоговая аттестация Экзамен</i>						36		50
Итого:	18		72		18	108		250
УЭМ2 Живопись 2			54		9	90		200
2.1 Несложный натюрморт в технике масляной живописи	1-2		6				Творческая работа	10
2.2 Натюрморт с гипсовой головой в технике масляной живописи.	1				3		Творческая работа	10
2.3 Этюд женской головы на построение большой формы	3-4		6				Творческая работа	12
2.4 Этюд головы натурщика на построение большой формы	2				3		Творческая работа	13
2.5 Этюд головы натурщика на светлом фоне.	5-7		9				Творческая работа	10
2.6 Этюд головы натурщика на тёмном фоне	3				3		Творческая работа	10
2.7 Этюды женской головы на пространственном фоне.	8-9		9				Творческая работа	10
2.7 Этюды женской головы на пространственном фоне.	10						Творческая работа	5
2.8 Этюд женской головы на цветном фоне.	11-14		12				Творческая работа	15
2.9 Длительный этюд женской головы	15-18		12				Творческая работа	15
2.10 Этюд автопортрета	14-18					28	Творческая работа	20
2.11 Этюды весенних пейзажей	10-18					26	Творческая работа	20
<i>Итоговая аттестация Экзамен</i>						36		50
Итого:	18		54		9	90		200

Живопись 1 (3 семестр)**Рубежная аттестация**

«удовлетворительно» – 50-69 баллов

«хорошо» – 70-89 баллов

«отлично» – 90 -100 баллов

Семестровая (промежуточная) аттестация

«удовлетворительно» – 125-174 баллов

«хорошо» – 175-224 баллов

«отлично» – 225-250 баллов

Живопись 2 (4 семестр)**Рубежная аттестация**

«удовлетворительно» – 38- 53 баллов

«хорошо» – 54- 67 баллов

«отлично» – 58 - 75 баллов

Семестровая (промежуточная) аттестация

«удовлетворительно» – 100-139 баллов

«хорошо» – 140-179 баллов

«отлично» – 180-200 баллов

Экзамен

- «удовлетворительно» – 25-34 балла

- «хорошо» – 35-44 балла

- «отлично» – 45-50 баллов

Технологическая карта
УЭМ3 и УЭМ4 «Живопись» 3,4 (семестр 5,6)
ЗЕТ 11, вид аттестации экзамен, акад.часов 144, баллов рейтинга 550

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ неде- ли сем.	Трудоемкость, ак.час					Форма текущего контроля успеv. (в соотв. с пас- портом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС			
УМ Живопись								
УЭМЗ Живопись 3	6 ЗЕ		90		18	126		300
3.1 Этюд головы натурщика на светлом фоне.	1-3		12		3		Творческая ра- бота	25
3.2 Этюд головы натурщика на нейтральном фоне при рассеянном освещении.	1-3					15	Творческая ра- бота	25
3.3 Этюд головы натурщика на тёмном фоне.	4-6		12		3		Творческая ра- бота	25
3.4 Этюд головы натурщика при контрастном освещении	4-6					15	Творческая ра- бота	25
3.5 Этюд головы натурщика с чётко выраженной анатомической формой.	7-9		15		3		Творческая ра- бота	25
3.6 Голова на контрастном или орнаментном фоне	10- 13					15	Творческая ра- бота	25
3.7 Этюд женской головы на цветном фоне (освещение прямое)	10- 13		15		3		Творческая ра- бота	25
3.8 Этюд автопортрета на выявление характера	10- 18					30	Творческая ра- бота	25
3.9 Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом на темном цветном фоне	14- 18		36		6		Творческая ра- бота	25

3.10 Краткосрочные наброски в цвете головы человека	1-18					15	Творческая работа	25
<i>Итоговая аттестация Экзамен</i>						36		50
Итого:	18							300
УЭМ4 Живопись 4	18		54		9	126		250
4.1 Живопись портрета и вопросы композиции(мужской портрет)	1-3		9		1		Творческая работа	20
4.2 Женский портрет с выявлением характера	1-4					29	Творческая работа	20
4.3 Этюд мужской головы с обнаженным торсом (полуфигура)	4-7		9		2		Творческая работа	20
4.4 Этюд женской головы с плечевым поясом	5-7					29	Творческая работа	20
4.5 Этюд головы с введением в композицию изображения рук (полуфигура одетая)	8-9		12		2		Творческая работа	10
4.6 Этюд автопортрета с руками	8-9					13	Творческая работа	10
4.5 Этюд головы с введением в композицию изображения рук (полуфигура одетая)	10-12						Творческая работа	10
4.6 Этюд автопортрета с руками	10-12					13	Творческая работа	10
4.7 Этюд женской полуфигуры на цветном фоне	13-15		12		2		Творческая работа	20
4.8 Этюд мужской полуфигуры в движении	16-18		12		2		Творческая работа	20
4.9 Кратковременные этюды городского пейзажа	10-18					20	Творческая работа	20
4.10 Наброски в цвете одетой фигуры	1-18					38	Творческая работа	20
Курсовая работа	9-18					36		50
Рубежная аттестация	9							
Итого:	18							250

Живопись 3 (5 семестр)**Рубежная аттестация**

- «удовлетворительно» 62 - 87 баллов
- «хорошо» 88 - 112 баллов
- «отлично» 113 -125 баллов

Семестровая аттестация

- «удовлетворительно» 150 –209 баллов
- «хорошо» 210–269 баллов
- «отлично» 270-300 баллов

Живопись 4 (6 семестр)**Рубежная аттестация**

- «удовлетворительно» 62 - 87 баллов
- «хорошо» 88 - 112 баллов
- «отлично» 113 -125 баллов

Семестровая аттестация

- «удовлетворительно» 125 –175 баллов
- «хорошо» 176– 225 баллов
- «отлично» 226 -250 баллов

Курсовая работа

- «удовлетворительно» – 25-34 балла
- «хорошо» – 35-44 балла
- «отлично»– 45-50 баллов

Экзамен

- «удовлетворительно» – 25-34 балла
- «хорошо» – 35-44 балла
- «отлично»– 45-50 баллов

Технологическая карта
УЭМ5 и УЭМ6 «Живопись» 5,6 (семестр 7,8)
ЗЕТ 6, вид аттестации зачёт, акад.часов 110, баллов рейтинга 300

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ неде- ли сем.	Трудоемкость, ак. час					Форма текущего контроля успе- в. (в соотв. с пас- портом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС			
УМ Живопись								
УЭМ5 Живопись 5	18		54		9	54		150
5.1 Этюд мужской полуфигуры с руками	1-4		12		2		Творческая ра- бота	25
5.2 Этюд женской полуфигуры на нейтральном фоне	5-8		12		2		Творческая ра- бота	25
5.3 Этюд полуфигуры на цветном фоне	9-12		12		2		Творческая ра- бота	25
5.4 Этюды кистей рук в разных ракурсах	1-9					27	Творческая ра- бота	25
5.5 Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п.	13-18		18		3		Творческая ра- бота	25
5.6 Этюд автопортрета с руками	9-18					27		25
Итого:	18		54		9	54		150
УЭМ6 Живопись 6	15		56		9	52		150
6.1 Этюд одетой женской фигуры	1-4		14		2		Творческая ра- бота	25
6.2 Женская (мужская) фигура в костюме (национальном, театральном и т. п.)	5-7		14		2		Творческая ра- бота	25
6.3 Этюд одетой фигуры против света (у окна)	8-10		14		2		Творческая ра- бота	25
6.4 Этюд одетой фигуры (автопортрет)	1-9					26	Творческая ра- бота	25
6.5 Этюд одетой фигуры в интерьере	11-15		14		3		Творческая ра- бота	25
6.6 Краткосрочные этюды людей в различных движениях	9-15					26	Творческая ра- бота	25

Итого:	15		56		9	52		150
--------	----	--	----	--	---	----	--	-----

Живопись 5 (7 семестр)

Семестровая аттестация (промежуточная)

«удовлетворительно» 75 –104 баллов

«хорошо» 105–134 баллов

«отлично» 135-150 баллов

Живопись 6 (8 семестр)

Семестровая аттестация (промежуточная)

«удовлетворительно» 75 –104 баллов

«хорошо» 105–134 баллов

«отлично» 135-150 баллов

Технологическая карта
УЭМ7 и УЭМ8 «Живопись» 7,8 (семестр 9,10)
ЗЕТ 6, вид аттестации зачёт, акад.часов 102, баллов рейтинга 300

№ и наименование раздела учебного модуля, КП/КР	№ неде-ли сем.	Трудоемкость, ак. час					Форма текущего контроля успе-в. (в соотв. с пас-портом ФОС)	Максим. кол-во баллов рейтинга
		Аудиторные занятия				СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР	АСРС			
УМ Живопись								
УЭМ7 Живопись 7	12		54		9	54		150
7.1 Этуд одетой фигуры в ярких одеждах	1-4		18		3		Творческая работа	30
7.2 Этуд одетой фигуры с натюрмортом	5-8		18		3		Творческая работа	30
7.3. Этюды фигуры человека в различных движениях	2-8					27	Творческая работа	30
7.4 Этуд обнажённой фигуры на цветном фоне	9-12		18		3		Творческая работа	30
7.5 Быстрые этюды двух фигур, занятых общим делом	9-12					27	Творческая работа	30
Итого:	12		54		9	54		150
УЭМ8 Живопись 8	12		48		9	60		150
8.1 Этуд двухфигурной тематической постановки	1-4		16		3		Творческая работа	35
8.2 Этуд тематической постановки в интерьере	5-9		16		3		Творческая работа	35
8.3 Этуд женской обнажённой фигуры в сложном повороте	10-13		16		3		Творческая работа	35
8.4 Портрет современника	1-12					60	Творческая работа	45
Итого:	13		48		9	60		150

Живопись 7-9 семестр

Семестровая аттестация

«удовлетворительно» 75 –104 баллов

«хорошо» 105–134 баллов

«отлично» 135-150 баллов

Живопись 8-10 семестр

Семестровая аттестация

«удовлетворительно» 75 –104 баллов

«хорошо» 105–134 баллов

«отлично» 135-150 баллов

Приложение В

Карта учебно-методического обеспечения

Модуль Живопись

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили - Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство.

Формы обучения дневная

Курс **2-5** Семестр **3,4,5,6,7,8,9,10**

Часов: всего **1152** , лекций, практ. зан. **518**, СРС и виды индивидуальной работы (курсовая работа, КП) **634**

Обеспечивающая кафедра **ИЗИиМП**

Таблица 1- Обеспечение модуля учебными изданиями

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Учебники и учебные пособия		
1 <i>Шаиков Ю.П.</i> Живопись и её средства: Учеб.пособие для вузов /Моск.открытый соц.ун-т. – М.: Трикта: Академический проект, 2006. - 126	2	
2 <i>Визер В.В.</i> Живописная грамота. Основы искусства изображения. – СПб.: Питер, 2006. – 186 с..илл.	6	
3 <i>Визер В.В.</i> Живописная грамота. Основы пейзажа. - СПб. : Питер, 2006. - 192с.	5	
4 <i>Визер В.В.</i> Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - СПб. : Питер, 2006. - 191с.	7	
5 <i>Панксенов Г.И.</i> Живопись:Форма,цвет,изображение : Учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,стер. - М. : Академия, 2008. - 143,[1]с	12	
Учебно-методические издания		
1 Рабочая программа (Гулевич О.В. НовГУ. – 2017г., 43 с.)		Электр http://www.novosibirsk.ru/dept/1336

Таблица 2 – Информационное обеспечение модуля

Название программного продукта, интернет-ресурса	Электрон- ный адрес	Примечание
Изобразительное искусство. Алгоритм композиции Авторы: Глазова М. В., Денисов В. С. Москва: Когито-Центр, 2012 г. , 220 с. Режим доступа:	http://ibooks.ru/reading.php?productid=29608	

Таблица 3 – Дополнительная литература

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
1 Жукова Л. Т. Композиция. Законы и выразительные средства : учеб. для вузов / Л. Т. Жукова, А. Н. Писарева, Е. Г. Бердичевский ; С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна. - СПб., 2015. - 139	1	
2 Вибер Ж. Живопись и ее средства. - М. : Издательство Акад.художеств СССР, 1961. - 230	1	
3 Беда Г. В. Живопись : учеб. для пед. ин-тов / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1986. - 190	7	
4 Живопись : учеб. пособие для вузов. - М. : Владос, 2003. - 223с.	5	
5 Шашков Ю. П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; Моск. открытый соц. ун-т. - М. : Трикта : Академический проект, 2006. - 126	2	

Действительно для учебного года 2017/2018

Зав. кафедрой

подпись

И.О.Фамилия

7

06

2017 г.

СОГЛАСОВАНО

НБ НовГУ:

Зав. отделом

должность

Ломоносова Л.Ф.

расшифровка

Действительно для учебного года 2018/2019

Зав. кафедрой

подпись

И.О.Фамилия

16

мая

2018 г.

Действительно для учебного года 2019/2020

Зав. кафедрой

подпись

П.А.Петряков

И.О.Фамилия

10

июня

2019 г.