

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08, 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Форма контроля	Заочная									
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..		Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля	
1	1,2	108/3	70			70	38	Зачет (2)	1	1,2	108/3,0	12			12	96		Зачет (2)
2	3,4	108/3				70	38	Зачет (4)	2	3,4	108/3,0	12			12	96		Зачет(4)
Всего		216/6,0	70			70	76	Зачет	Всего		216/6,0	24			24	192		Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал Д.А. Левченков, канд. филос. наук доцент кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Рисунок и живопись» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-2 курса направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Курс для студентов специализации «Теория и история искусств» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной профессиональной и творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению.

Предметом изучения учебной дисциплины являются конструкция формы и художественные способы ее графического и живописного отображения, колористические связи в пространственной среде, моделирование формы цветом, закономерности светотеневых и тепло-холодных соотношений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,0 зачетные единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 140 часов для очной формы обучения и 24 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 76 часа для очной формы обучения и 192 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Рисунок и живопись» является развитие у студента посредством выполнения практических работ способности видеть и понимать художественно-эстетические ценности произведения искусства, знать выразительные средства живописи и рисунка, понимать принципы художественного формообразования, развитие художественного вкуса студента, его способности определять художественное качество произведения искусства.

Задачи дисциплины:

- понимать принципы отображения объёмных форм на изобразительной плоскости;
- понимать способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета;
- научиться изображать отдельные предметы, группы предметов с натуры с учётом перспективных сокращений;
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов или их элементов и правильно компоновать в листе определённого формата;
- определять и передавать основные тоновые отношения; пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приёмами; усвоить основы композиционных закономерностей, принципы стилизации, основы колористики и закономерности цветовой композиции.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Рисунок и живопись» относится к базовой части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Основы композиции», «Техника и технология живописных материалов», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Рисунок и живопись».

Изучение дисциплины «Рисунок и живопись» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Искусствоведение и художественная критика», «Художественные стили», «Анализ памятников искусства».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 50.03.04 Теория и история искусств

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками
ОПК-3	способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций
ПК-6	способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта
ПК-8	способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- основные художественные задачи;
- понятия конструктивного построения;
- законы линейной и воздушной перспективы;
- закономерности изменения цветовых соотношений в предметной среде в зависимости от способа и специфики освещения;

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- композиционно равновесно компоновать изображаемые формы на изобразительной плоскости;
- выполнять конструктивное построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка;
- последовательно вести проработку формы цветом на всей изобразительной плоскости в целом;
- осуществлять анализ живописных и графических качеств произведения;
- определять художественный способ построения изображения;
- определять эстетические характеристики живописной и графической работы;
- определять и ставить художественные задачи в процессе работы;
- определять этап и степень завершенности художественной работы.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов								
	очная форма					заочная форма			
	все го	в том числе				все го	в том числе		
		л	п	инд	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I Работа над натюрмортом из геометрических тел. Работа над натюрмортом в технике акварельной живописи (I семестр)									
Тема 1. Вступительная беседа.Рисунок натюрморта состоящий из 3-х гипсовых геометрических тел (куб, цилиндр, конус).	14		10		4		18	6	12
Тема 2. Рисунок натюрморта из белых предметов по цвету и тону.	20		12		8		18		18
Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме	20		12		8		18		18
Всего по I разделу	54		34		20		54	6	48
Раздел II Исследование сложной формы. Работа над натюрмортом, включая сложный тематический натюрморт (II семестр)									
Тема 4.Рисунок геометрического орнамента (гипс)	18		12		6	18			18
Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме	18		12		6	18		6	12
Тема 6. Сложный тематический натюрморт	18		12		6	18			18
Всего по II разделу	54		36			54		6	48
Всего по I и II разделам	108		70		18	108		12	96
Раздел III Работа над натюрмортом с проработкой объектов сложной конструкции (III семестр)									
Тема 7. Рисунок натюрморта из предметов быта.	24		14		10	24		6	18
Тема 8. Сложный натюрморт с капителью	30		20		10	30			30
Всего по III разделу	54		34		20	54		6	48
Раздел IV Работа над копией. Глубокое пространство в живописи.(4 семестр)									
Тема 9. Копия живописного произведения (натюрморт).	18		12		6	18			18
Тема 10. Зарисовки с натуры (пейзаж)	18		12		6	18			18
Тема 11. Этюд с натуры(пейзаж)	18		12		6	18		6	12
Всего по IV разделу	54		36		18	54		6	48
Всего по III и IV разделам	108		70		38	108		12	96
Всего часов по дисциплине	216		140		76	216		24	192

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок натюрморта из 3-х гипсовых геометрических тел (куб, цилиндр, конус).

Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. Передача пропорций геометрических тел и их взаимосвязи; применение линейной и воздушной перспектив при выполнении задания.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x40 см.

Тема 2. Рисунок натюрморта из белых по цвету и тону предметов.

Натюрморт ставится из 3 – 4 предметов, белых по цвету и тону, на светлом нейтральном фоне. Композиционное решение на листе бумаги. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. Воссоздание тональных отношений в натюрморте.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Рисунок геометрического орнамента (гипс).

Композиционное решение орнамента на листе бумаги. Орнамент состоит из элементов основных геометрических тел: куба, призмы, цилиндра, конуса и пирамиды. Построение орнамента, передача его пропорций и симметрии. Решение тональное.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений;

анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок натюрморта из предметов быта.

Композиционное решение рисунка натюрморта на листе бумаги. Тональное решение постановки натюрморта из предметов быта. В ней преобладают задачи перспективного построения, а также нахождение пропорций предметов между собой. Натюрморт состоит из 3 – 4 предметов, которые используются в быту.

Желательно, чтобы предметы напоминали форму уже знакомого геометрического тела. При этом как форма, так и размеры предметов должны по возможности резко отличаться друг от друга. Натюрморт, в котором как бы ощущается незримое присутствие человека, стимулирует интерес к выполнению задания.

Освещение: верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Тема 8. Сложный натюрморт с капителью.

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы капители; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50x60 см.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КОПИЕЙ. ГЛУБОКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЖИВОПИСИ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Копия живописного произведения (натюрморт).

Задача: Выполнить копию живописного произведения (натюрморт); понять свойства материалов и способов их применения, исследовать художественные способы решения живописных, композиционных, образно-содержательных задач.

Материал: масло, холст, темпера, бумага, акварель.

Размер: до 50 см по большой стороне.

Тема 10. Зарисовки с натуры (пейзаж).

Задача: Выполнить ряд зарисовок с натуры пластических мотивов в различных материалах сангина, соус, уголь, карандаш. Особое внимание следует уделить композиции и ритмике, пластике пейзажа, передаче пространства, выразительности силуэта и линии, тональным отношениям.

Материал: бумага, мягкий материал карандаш.

Формат: А4.

Тема 11. Этюд с натуры(пейзаж).

Задача: Выполнить ряд этюдов с натуры пластических мотивов акварелью. Особое внимание следует уделить композиции и ритмике цвета, пластике пейзажа, передаче

пространства через изменение цвета и тона в воздушной перспективе, выразительности пятна, тональным отношениям, выявлению акцента и нюанса.

Материал: бумага, акварель, пастель.

Формат: А4.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к зачету.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Рисунок натюрморта из 3-х гипсовых геометрических тел (куб, цилиндр, конус).

Композиционное решение натюрморта на листе бумаги. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. Передача пропорций геометрических тел и их взаимосвязи; применение линейной и воздушной перспектив при выполнении задания.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x40 см.

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Три эскиза из геометрических тел на выбор студента.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#); [3](#); [15](#);]

Тема 2. Рисунок натюрморта из белых по цвету и тону предметов.

Натюрморт ставится из 3 – 4 предметов, белых по цвету и тону, на светлом нейтральном фоне. Композиционное решение на листе бумаги. Конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. Воссоздание тональных отношений в натюрморте.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз,

детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы натюрморта из любых предметов быта на выбор студента.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#); [3](#); [15](#);]

Тема 3. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[2](#) – С. 6-34; [10](#) - С. 3-8, 16-34, 35-38, 40-53]

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 4. Рисунок геометрического орнамента (гипс).

Композиционное решение орнамента на листе бумаги. Орнамент состоит из элементов основных геометрических тел: куба, призмы, цилиндра, конуса и пирамиды. Построение орнамента, передача его пропорций и симметрии. Решение тональное.

Освещение: искусственное боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы орнамента на листе бумаги.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[10](#); [3](#); [12](#)]

Тема 5. Натюрморт из предметов быта в холодной гамме.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление тональных отношений; лепка формы

предметов в пространственной среде тоном с помощью цветовых нюансов в холодном диапазоне.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 40x50 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[7](#) – С. 58-63; [11](#)]

Тема 6. Сложный тематический натюрморт.

Для постановки натюрморта подбираются предметы и драпировки в соответствии с условленной темой (натюрморт из предметов искусства или науки, натюрморт из предметов крестьянского быта или шахтерского труда и т. д.)

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; анализ конструкции и объемов предметов; воссоздание материальности предметов; выявление пластической связи между предметами.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель.

Формат: 50x60 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#) – С. 8-22]

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ С ПРОРАБОТКОЙ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (III СЕМЕСТР)

Тема 7. Рисунок натюрморта из предметов быта.

Итоговое задание за II курс. Композиционное решение рисунка натюрморта на листе бумаги. Тональное решение постановки натюрморта из предметов быта. В ней преобладают задачи перспективного построения, а также нахождение пропорций предметов между собой. Натюрморт состоит из 3 – 4 предметов, которые используются в быту.

Желательно, чтобы предметы напоминали форму уже знакомого геометрического тела. При этом как форма, так и размеры предметов должны по возможности резко отличаться друг от друга. Натюрморт, в котором как бы ощущается незримое присутствие человека, стимулирует интерес к выполнению задания.

Освещение: верхнее боковое.

Материал: бумага, карандаш.

Размер: 50x60 см.

Термины: акцент, тон, композиция, натюрморт, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить:

1. Эскизы натюрморта из крупных предметов быта который постепенным переходит к интерьеру.
2. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

Тема 8. Сложный натюрморт с капителью.

В постановке рекомендуется использовать темный по тону предмет, чтобы подчеркнуть белизну гипсовой капители. Располагая предметы на 2-х уровнях плоскости можно выразить более активную динамику композиционного решения натюрморта.

Задача: интересное композиционное размещение изображения натюрморта на листе бумаги; конструктивное построение и выявление пластической связи предметов; логический анализ сложной формы капители; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном; выявление общего колорита и воссоздание сложных комбинаций цветов разных по материальности предметов; выявление пространственной плановости постановки.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: акварельная бумага, акварель (гуашь).

Формат: 50x60 см.

Термины: капитель, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93]

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КОПИЕЙ. ГЛУБОКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЖИВОПИСИ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Копия живописного произведения (натюрморт).

Задача: Выполнить копию живописного произведения (натюрморт); понять свойства материалов и способов их применения, исследовать художественные способы решения живописных, композиционных, образно-содержательных задач.

Материал: масло, холст, темпера, бумага, акварель.

Размер: до 50 см по большой стороне.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#); [4](#) – С. 86-93]

Тема 10. Зарисовки с натуры (пейзаж).

Задача: Выполнить ряд зарисовок с натуры пластических мотивов в различных материалах сангина, соус, уголь, карандаш. Особое внимание следует уделить композиции и ритмике, пластике пейзажа, передаче пространства, выразительности силуэта и линии, тональным отношениям.

Материал: бумага, мягкий материал карандаш.

Формат: А4.

Термины: акцент, тон, композиция, пластический мотив, пейзаж, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, воздушная перспектива.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[12](#)]

Тема 11. Этюд с натуры(пейзаж).

Задача: Выполнить ряд этюдов с натуры пластических мотивов акварелью. Особое внимание следует уделить композиции и ритмике цвета, пластике пейзажа, передаче пространства через изменение цвета и тона в воздушной перспективе, выразительности пятна, тональным отношениям, выявлению акцента и нюанса.

Материал: бумага, акварель, пастель.

Формат: А4.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#); [5](#) – С. 92-143]

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Рисунок и живопись» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является рисунок и живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона, выявления светотени и построения колорита.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является карандаш и акварель. С целью более полного выявления тональных и колористических отношений работу над постановкой необходимо осуществлять при искусственном или дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по живописи и рисунку постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения, наброски, зарисовки).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

	Характеристика знания предмета и ответов
Зачтено	«Зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
Незачтено	«Незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению / О. А. Авсиян. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — 152 с.](#)
2. [Алексеев, С. О колорите / С. Алексеев. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил.](#)
3. [Баранчук, И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — \[41 с.\].](#)
4. [Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — М. : Просвещение, 1989. — 197 с. : ил.](#)
5. [Беда, Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи / Г. В. Беда. — Краснодар, 1967. — 182 с.](#)
6. [Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
7. [Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1965. — 246 с.](#)
8. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 242 с.](#)
9. [Волков, Н. Н. Композиция в живописи. Таблицы / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 146 с.](#)
10. [Живопись : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов и др. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 223 с.](#)
11. [Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986. — 147 с.](#)
12. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №110. — 24 с. : ил.](#)
13. [Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.](#)
14. [Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с.](#)
15. [Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. — М. : \[б. и.\], 1959. — 247 с.](#)
16. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IV. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962. — 233, \[3\] с. : ил.](#)
17. [Учебный рисунок. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с. : ил.](#)
18. [Школа рисования, живописи и прикладного искусства. — СПб : Изд. Т-во "Благо". — 300 с.](#)
19. [Барышников А. П. Основы композиции. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с](#)
20. [Евтых С. Ш. наброски. зарисовки. эскизы. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. — 115 с. : ил.](#)
21. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с.](#)
22. [Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции. — М. : Высшая школа, 1994. — 128 с. : ил](#)
23. [Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. — М. : Эксмо, 2004. — 480 с.](#)
24. [Лин М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования. — М. : Астрель, 2012. — 199 с.](#)
25. [Лойко Г. В. Школа изобразительного искусства. — Минск : Харвест, 2004. — 320 с. : ил.](#)

26. [Лушников Б. В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 240 с.](#)
27. [Погейни У. Искусство рисования. — Мн. : Попурри, 2006. — 128 с.](#)
28. [Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. 9 / отв. ред. А. М. Кузнецова. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1963. — 360, \[4\] с. : ил. — Худ. отд. Дополнительная литература](#)

Дополнительная литература

1. Алексеев, С.С. Декоративная живопись. — М. : Академия архитектуры СССР, 1949. — 107 с
2. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
3. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
4. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
5. Методические указания "Монохромная живопись как основа построения колорита " : метод. указания / сост. А. В. Яковлев ; Луган. гос. академия культуры и искусств. — Луганск : ЛГАКИ, 2012. — 20 с.
6. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.

Интернет-источники

1. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. — М., 1953 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJCw83UhYxP>
2. [Искусство рисования и живописи. — 2006. — №48. — 24 с. : ил.](#)
3. [Сафарлиева Д. А. Учебный рисунок в Академии художеств. — М. : Изобразительное искусство, 1990. — 138 с. : ил.](#)
4. Баммес.Г.Изображение человека. Основы рисунка с натуры. — М. : Дитон, 2012. — 311 с.
5. [Как научиться рисовать пейзаж. — М. : Эксмо-Пресс, 2001. — 65 с.](#)
6. [Сафарлиева Д. А. Учебный рисунок в Академии художеств. — М. : Изобразительное искусство, 1990. — 138 с. : ил.](#)
7. [Дейнека А. Учитесь рисовать. — М. : Академия художеств СССР, 1961. — 183 с.](#)
8. [Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. — М. : Эксмо, 2004. — 480 с.](#)
9. [Лушников Б. В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 240 с.](#)
10. [Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. — М. : Академия художеств СССР, 1963. — 284 с.](#)
11. [Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
12. [Учебный рисунок. — М. : Изобразительное искусство, 1995. — 216 с. : ил.](#)
13. [Шеппард Д. Обнаженная натура. Искусство рисования человеческого тела. — Мн. : Попурри, 2000. — 144 с.](#)

14. [Евтых С. Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы. — Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. — 115 с. : ил.](#)
15. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.