

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра дизайна

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Коновалов И. М.

07.02.2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Моголина М. П.

07.02.2022 г.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям),
направления специальности:
1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды);
1-19 01 01-06 Дизайн (виртуальной среды)*

Составители

Дягилев Л. Е., профессор кафедры дизайна Частного учреждения образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

Беляева К. Л. старший преподаватель кафедры дизайна Частного учреждения
образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 7 от 22.02.2022 г.

УДК 75(075.8)
ББК 85.14я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра декоративного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 27.01.2022 г.);

Ленсу Я. Ю., завкафедрой теории и истории дизайна учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доктор искусствоведения, профессор.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой дизайна
(протокол № 6 от 28.01.2022 г.)

А38 Дягилев, Л. Е. Академическая живопись : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям), направления специальности: 1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды); 1-19 01 01-06 Дизайн (виртуальной среды) [Электронный ресурс] / Сост. Л. Е. Дягилев, К. Л. Беляева. – Электрон. дан. (0,5 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2022. – 39 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1182227989 от 18.03.2022 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Академическая живопись».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-405-1

Ó Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2022

Введение

Дисциплина «Академическая живопись» обеспечивает обучение студентов специальности «Дизайн (по направлениям)» и направлена на развитие визуальной и интуитивно-чувственной составляющей профессионального мышления дизайнера, на формирование навыков передачи объёмно-пространственных форм живописными средствами.

Основой дисциплины является работа с натуры. Обучение базируется на принципе развития навыков зрительного восприятия и изображения «от простого к сложному», через многократное повторение комплекса задач, усложняющихся в результате накопления базовых навыков и повышения уровня сложности изображаемого объекта: натюрморт, интерьер, портрет, фигура человека.

Предметный мир, окружающий человека, и сам человек, для которого создаются изделия декоративно-прикладного искусства и проектируется художественно организованное пространство, сами по себе являются источником творчества дизайнера интерьера и малых архитектурных форм. Поэтому занятия проводятся на основе выполнения натуральных постановок в мастерской и на пленере в традиции реалистической школы изобразительного искусства.

Цель дисциплины – развитие образного живописного мышления, культуры и вкуса, овладение методами и средствами убедительного изображения формы, объема, пространства и материальности. Живопись способствует овладению основными выразительными средствами изобразительного искусства – цвет, колорит, гармоничное сочетание холодных, теплых и контрастных отношений. В контексте общехудожественных дисциплин, живопись является одним из средств воспитания высококвалифицированного специалиста-дизайнера, формирования у него навыков самостоятельного решения творческих задач в проектировании интерьеров.

Задачи дисциплины – обучение основам изобразительной грамоты, последовательности ведения всех этапов живописного этюда, развитие умения работать разными живописными материалами, обучение законам цветовой гар-

монии и колорита, понимания целостности объемной формы, конструктивности и цветового решения пространства интерьера.

Все задания курса взаимосвязаны, их успешное выполнение требует от студентов использования знаний, умений и навыков, полученных в результате занятий по рисунку, цветоведению, проектной графике, композиции, истории искусств и по другим дисциплинам.

Для более четкой последовательности практических заданий содержание программы разделено на 3 раздела: натюрморт и интерьер, голова, фигура.

В процессе изучения дисциплины предусматривается самостоятельная работа студентов согласно учебному плану.

Программа курса в объеме 234 часов рассчитана на 4 семестра практических занятий с беседами перед выдачей нового задания. Форма контроля знаний и умений – экзаменационный просмотр во 2, 3, 4, 5 семестрах. Оценка учебных достижений студента осуществляется на экзаменационном просмотре и проводится по десятибалльной шкале.

Невыполнение практических заданий по неуважительной причине предусматривает обязательную отработку пропущенных занятий под руководством преподавателя и самостоятельно.

С целью текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине используются следующие диагностические технологии:

- проведение методических просмотров;
- проведение обсуждения самостоятельных работ студентов;
- проведение аналитических просмотров образцов лучших работ по данной дисциплине;
- самостоятельное выполнение этюдов по заданной тематике с последующим анализом преподавателя.

1. Т

1.1. Краткий курс лекций

Тема 1. Натюрморт и интерьер, 1 курс

Натюрморт (*фр. nature morte* – мертвая натура) в истории искусства считается полноценным самостоятельным жанром живописи. В учебном процессе натюрморт ставится для обучающихся как в рисунке, так и в живописи в виде простых и сложных предметов для усвоения пространственной и цветотональной перспективы. В натюрморте художники создают своеобразные портреты вещей, их тихую жизнь. Они словно воспевают гимн материальному миру. Языком вещей натюрморт рассказывает о самых разнообразных сторонах жизни, рассказывает о профессии владельца вещей. Натюрмортная живопись утверждает радость жизни, призывает людей любоваться красотой плодов, овощей цветов, сверканием стекла, металла, формой самых обыкновенных и замысловатых предметов.

Эстетическая значимость натюрморта определяется, прежде всего, материальной сутью, красотой и характером формы предметов. Передавая, например, сочность арбуза или винограда, бархатистую прохладную кожицу персика, художник как бы говорит этим: смотрите, как прекрасны плоды земли, окружающие нас предметы. Ветка яблони на фоне неба, фрукты и овощи, предметы быта могут многое выразить и о многом поведать.

Целью преподавания академического натюрморта является выработка у студентов навыков и умения верно показывать цветовые и тональные отношения, передавать их нюансы, познакомить студентов с понятием колорита, цветовой гармонией, научить выделять главное и подчинять этому главному второстепенное, строить иллюзию глубины в пространстве (всё это для дальнейшего применения в своих будущих работах по специальности).

Целью данного ЭУМК является более глубокое ознакомление студентов с жанром натюрморта в изобразительном искусстве, с его возникновением и ис-

торией развития техник исполнения, композиционного и цветового исполнения в разных столетиях, ознакомления с работами белорусских художников этого жанра. Дополнительной целью обучения искусству натюрморта является знакомство студентов с правилами постановки натюрморта, с последовательностью этапов работы над натюрмортом.

История натюрморта

В натюрморте изображаются обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, неодушевленные предметы. Вещи в натюрморте целенаправленно сгруппированы в единой среде, образуя мир искусственной реальности, в той или иной степени изображенной человеком. Художник предварительно компанует их в соответствии со смысловой и художественной задачей. Натюрморт может быть наделен сложным символическим смыслом, играть роль декоративного панно, быть т.н. «обманкой», которая дает иллюзорное воспроизведение реальных объектов.

Историческое разнообразие натюрмортов определяется тем, что они фигурируют как специфическое проявление художественных стилей и национальных школ в их исторической эволюции.

Изображение предметов известно еще в искусстве античности и средних веков. Но первым натюрмортом в станковой живописи считается картина художника из Венеции Якопо де Барбари Куропатка со стрелой и перчатками (1504, Мюнхен, Старая пинакотекa). Уже в XVI в. натюрморт делится на несколько типов: интерьер кухни с людьми или без них, накрытый стол в сельской обстановке» и символические предметы (ваза с цветами, погашенная свеча, музыкальные инструменты).

В XVII в. жанр натюрморта переживает расцвет: монументальность картин Ф. Снейдерса («Натюрморт с лебедем», «Москва, ГМИИ им. Пушкина), Ф. Сурбаран, составлявший простые композиции из немногочисленных предметов («Натюрморт с четырьмя сосудами», 1632 – 1634, Мадрид, Прадо). Особенно богат был голландский натюрморт, скромный по колориту и по изобра-

женным вещам, но изысканный по выразительной фактуре предметов, по игре цвета и света (П. Клас, В. Хеда, В. Калф, А. Бейерен).

В XVIII в. в лаконичных натюрмортах Ж.Шардена утверждается ценность и достоинство, скрытые в обыденной жизни («Атрибуты искусства» 1766, С.-Петербург, Эрмитаж).

Разнообразны натюрморты XIX в.: социальные подтексты в полотнах О. Домье; прозрачность, воздушность в картинах Э. Мане; монументальность, конструктивность, точная лепка формы цветом у П. Сезанна. В XX в. открываются новые возможности натюрморта работами П. Пикассо, Ж. Брака, которые сделали предмет главным объектом художественного эксперимента, изучая и расчленяя его геометрическую структуру.

Что касается русского и белорусского натюрморта, то с XVII в. он характерен различными вариантами «обманок» с натуралистическим эффектом иллюзорности, например, имитацией книг для «ложных шкафов». В XVIII в. выдающимся художником натюрморта был белорус по происхождению И. Хруцкий, который через изображение обыденных вещей мастерски передавал иллюзорность материальных фактур и объемов предметов, окружающих нас.

С XIX в. – отход от классицизма, поэтическое восприятие повседневного частного быта (А. Венецианов). Другая линия – академический декоративный натюрморт (И. Хруцкий). Реализм XIX в. отличает внимание к естественности композиций (И. Репин), эмоциональной трактовке вещей (В. Поленов), национальной характерности (В. Суриков), к лиризму настроения (И. Левитан). Натюрморты русских импрессионистов С. Коровина, и И. Грабаря присуща пейзажная трактовка предметов. Представители бубнового валета (П. Кончаловский, И. МашковЮ, А. Лентулов и др.) под влиянием «сезаннизма», кубизма и лубка стремились создавать монументальные образы предметов.

В первой половине XX в. лирические натюрморты создавали А. Ахремчик, В. Волков, Е. Красовский, М. Станюта, В.Цвирко. Значительное место в натюрморте заняла тема Великой Отечественной войны (М. Данциг), где через мир вещей раскрывается память народа о военных годах. Среди белорусских

мастеров, активно работающих в жанре натюрморта, такие художники как Л. Щемелев, Г. Ващенко, И. Жёлток, Г. Шутов, В. Свентаховская, М. Исаёнок, Б. Казаков, В. Сулковский. Большое внимание уделяется ассоциативным символам знаковой сущности предметов. Часто натюрморт становится частью тематических картин.

Искусство постановки учебного натюрморта

Нередко успехи в учебе зависят от умения выбирать натуру определить доступную цель задания. Одно из условий удачной работы – привлекательность натуры. Эмоциональная сторона играет важнейшую роль в учебе, вызывает творческое отношение к процессу живописи.

Ставя натюрморт, мы можем менять и перемещать предметы, драпировки, освещение до тех пор, пока композиция, цветовое, световое и тональное решения не удовлетворят полностью. Специфика учебного натюрморта в том, что он призван поэтапно решать изобразительные задачи от простого к сложному. По мере их нарастания усложняются и натюрморты. Но остается принцип задания – облегчить учащемуся передачу объемно – пространственных, цветовых, тональных и композиционных, качеств натуры.

На заключительном этапе работы с учебным натюрмортом ставятся натюрморты в интерьере, в том числе тематические (напр. мастерская художника, аллегория искусства), где обращается внимание на масштабность предметов в пространстве.

Натюрморт в интерьере

Задание по теме «Натюрморт в интерьере» несет двойную нагрузку, так как в работе над ней студент должен не только написать натюрморт как таковой, но и представить его в органическом единстве с пространством. Особенность работы над заданием в том, что, определяя пропорции и композиционное решение, необходимо выполнить задачу соразмерности предметов натюрморта со средой, а также передать самые характерные цветовые ощущения, выявить пространственную глубину, сохранить цветовую гармонию. При этом студент не должен работать как фотограф, рисовать все, что видит со всеми деталями.

В работе над натюрмортом в интерьере большую роль играют видение пространственных планов и передача их с помощью законов линейной и воздушной перспективы. Понятие глубины пространства включает как интерьер, так и собственно натюрморт, поэтому необходимо выбрать такую точку зрения, при которой наиболее ярко определяется:

- композиционное решение постановки;
- пропорциональные отношения предметов в пространстве;
- цветовая и световая характеристика постановки, передающие линейную и воздушную перспективу.

Учебный натюрморт в интерьере допускает определенную долю условности. Его предметы, расположенные на столе или подставке и объединенные драпировками, изображаются в виде замкнутой композиции.

Тема 2. Голова – цветовой объект в цветовой среде, 2 курс

История портрета. Портрет (фр., от устар. *portraire* – изображать) – изображение (образ) определенного лица. Типология портрета широкая и многоплановая: различают портреты станковые (картины, бюсты, графические листы); монументальные (фрески, мозаики, статуи, росписи); парадные; интимные; в полный рост; погрудные; анфас и в профиль. По числу персонажей портрет делится на индивидуальный, двойной, групповой и специфический – автопортрет.

Портрет – один из древнейших видов живописи. Уже в древнем мире создавались портреты, поражающие яркостью индивидуальных характеристик. Первые изображения этого жанра достигли высокого уровня развития в древневосточной и древнеегипетской культуре, где выполняли главным образом роль «двойника» в загробной жизни. Несмотря на канонический тип изображения, им придавались индивидуальные черты определенного человека.

В Древней Греции создавались идеализированные скульптурные портреты общественных деятелей, а с конца V в. до н.э. древнегреческий портрет индивидуализируется. Эллинское искусство портрета тяготеет к драматизации

образа, а древнеримский портрет отмечен четкой передачей черт природы и психологической достоверностью характера.

Живописные «фаюмские» портреты, также связанные с магической традицией надгробного «портрета-двойника», несут в себе, помимо сходства с моделью, невероятную духовную выразительность. В Древнем Египте они заменяли посмертные маски – живописью на деревянных саркофагах.

Эпоха Средневековья оставила свой отпечаток в искусстве портретного жанра, который представлял собой неотъемлемую часть церковного ансамбля. Несмотря на подчинение строгому типологическому канону, некоторым мастерам все же удавалось передавать зачатки духовной индивидуальности.

После упадка портретного жанра в эпоху Средневековья он вновь оживает в эпоху Возрождения. XVI в. – расцвет портретной живописи. По свидетельству итальянского художника, историка и архитектора Джорджо Вазари, обычай рисовать живых людей с природы ввел художник эпох проторенессанса Джотто ди Бондоне, чего не делалось уже более двухсот лет. В Италии такие мастера Высокого Возрождения, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто; в Нидерландах Ян ван Эйк, Р. Ван дер Вейден, немецкие живописцы Гольбейн, Дюрер, Крахт, сделали портрет одним из ведущих жанров искусства. В искусстве позднего Возрождения и маньеризма приходит подчеркнутый драматизм образного строя (Эль Греко, Франческо Пирдмиджанино, Джузеппе Арчимбольдо).

Героический дух эпохи Великой французской революции нашел воплощение в работах Ж.Л. Давида. Романтические тенденции отражены в портретном творчестве Т. Жерико, Э. Делакруа, во Франции, Ф. О. Рунге в Германии. В XVIII в. в России значительный вклад в этот жанр внесли Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский. Во второй половине XIX в. в творчестве передвижников (В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина) развивается психологический портрет, который блестяще продолжил В. А. Серов.

Художники XIX – XX вв. стремились усилить эмоциональное воздействие портрета на зрителя путем острых сопоставлений, ассоциаций, символи-

ческого подтекста (М. В. Врубель, художники объединений «Мир искусства», Бубновский валет»). В это время в поисках новых колористических средств выражения и, акцентируясь на изменчивости облика и состоянии природы и столь же изменчивой среде, возникает множество стилистических направлений: импрессионизм, кубизм, абстракционизм, супрематизм. Яркими представителями этих направлений являются Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, Ван Гог, П. Сезанн, А. Матисс, П. Пикассо, К. Малевич, В. Кандинский, Л. Лисицкий. Многого достигли в области портретного жанра советские художники Г. Г. Ряжский, А. М. Герасимов, П. Д. Корин, М. В. Нестеров, И. А. Малютин.

Большой вклад в развитие портрета XX – XXI вв. внесли художники Беларуси, выражающие творческие поиски отображений современного человека; М. А. Савицкий, А. М. Кищенко, Г. Х. Ващенко, В. И. Стельмашенок, В. А. Громько, Л. Д. Щемелев, В. А. Товстик.

В современной культуре искусство портрета занимает особое место. Портрет широко применяется в рекламе товаров, демонстрирует принятые в обществе представления о красоте и предлагает варианты достойного облика человека.

Прежде чем приступить к живописи головы в цвете, необходимо сделать этюд в технике “грисайль”, который выполняется красками гуашь, акрил на основе “растяжки”, т.е. градации одного цвета (тона) к другому. Для выполнения работы готовится палитра, т.е. шкала градации (растяжка) от светлого к темному, всего до семи колеров: 1 свет; 2, 4 – градации полутонов (переходные колера от света к тени); теневой колер (собственная тень); рефлекс; падающая тень (прорисовочный колер). Начинать надо теневой части широкой кистью, которая выявляет форму головы, затем определить фон в сравнении с теневой частью головы, далее необходимо найти световую часть.. Мазок должен ложиться по форме, подчеркивая объем.

Надо “лепить” форму кистью, так как каждый мазок должен показывать определенную плоскость формы, а не “раскрашивать” подготовительный рисунок.

Тема 3. Фигура – сложный образный объект в пространственной свето-тоновой и свето-воздушной среде

Фигура человека – это самый сложный, содержательный и образный объект в изобразительном искусстве. Мировая живопись богата выдающимися примерами изображений человека – неиссякаемого источника творчества художника. Изучение человека важно и существенно, что охватило все виды и жанров области искусства. При всем различии творческих методов, стилевых особенностей и направлений в искусстве выдающиеся мастера живописи в своих работах всегда исходили из глубокого изучения изображаемого человека. Это и давало им возможность правдиво и вдохновенно воплотить свои творческие замыслы.

Наряду с великолепными образцами портрета и жанровой картины видное место в искусстве заняли полотна с изображением фигуры человека. Среди русских художников большое внимание этому уделяли живописцы, учащиеся Академии художеств. Сохранившиеся до сего времени в музеях их академические этюды. Замечательными образцами живописи обнаженной фигуры в условиях пленэра служат этюды Александра Иванова, выполненные им на открытом воздухе. Эти работы отличаются звучностью цвета в передаче воздушной среды и фигур на природе, богатством разнообразных рефлексов от неба, делении и других окружающих предметов.

Бесценную галерею больших исторических и жанровых композиций, раскрывающих духовный мир человека, оставили нам многие русские художники, мастера живописи В. И. Суриков, И. Е. Репин, В. А. Серов, К. П. Брюллов, М. А. Врубель. Великолепным примером изображения фигуры в интерьере может служить работа Ф. Л. Малявина «Девушка с книгой». Это не учебный этюд, а творческая работа Мастера, причем, по-видимому, довольно продолжительная по времени написания. Между тем, она очень показательна и в отношении решения тех учебных задач, которые стоят перед студентами в живописи натуры. Рассматривая эту портретную работу, можно сразу заметить принцип выявляе-

ния формы натуры, где, в частности, очень убедительно, свободными мазками исполнены руки.

Чтобы лучше понять строение фигуры, поставленной в определенном повороте, многие мастера искусства для изображения на картине одетого человека делали вспомогательные рисунки обнаженного натурщика в той же позе. Наглядным примером этого служат рисунки А.А.Иванова к картине «Явление Христа народу», рисунки П. А. Федорова к картине «Завтрак аристократа» и многое другие. Полезно изучать у больших мастеров изображение складок изображения складок и в частности, у А. А. Иванова в его многочисленных подготовительных этюдах, где мастерски, детально и в то же время, с большими обобщениями передана и форма, выявляющая движение тела. В более этюдной форме, но тоже с большими обобщениями складок трактована одежда в работе В. А. Серова «Дети».

И. Е. Репин так писал о работе над «Запорожцами»: «Все время работал над общей гармонией картины. Какой это труд! Надо каждое пятно, цвет, линия – чтобы выражали вместе общее настроение сюжета и согласовались бы и характеризовали бы всякого субъекта в картине. Пришлось пожертвовать очень многим и менять многое и в цветах, и в личностях».

Большой вклад в развитие фигурных композиций внесли художники Беларуси, выражающие духовные и творческие поиски, отображающие современного человека, такие как М. А. Савицкий, А. М. Кищенко, Г. Х. Ващенко, В. И. Стельмашонок, Л. Д. Щемелев, В. А. Товстик.

Студентам будет полезно ознакомиться с работами крупнейших мастеров и проанализировать их художественные приемы, помогающие достигать наибольшей выразительности сложного образа.

В современной культуре, искусство создавать фигурные образы – неотъемлемая часть в дизайне, как в рекламе, так и в разработке проектных решений различных тематических композиций. Приобретенные навыки по дисциплине «Академическая живопись» помогут в творческой деятельности и осмыслении поставленных задач в создании виртуальной и предметно-пространственной среды.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Живопись – это в основном практические занятия, сопровождающиеся беседами об искусстве, учебными постановками согласно учебной программе, индивидуальной работой с каждым студентом, устными замечаниями относительно выполняемого практического задания, практическим поэтапным показом ведения выполняемой работы. Задания в учебной программе выстроены по принципу «от простого к сложному» согласно трем основным разделам

2.1. Тематический план

РАЗДЕЛ I. Натюрморт – сложная цвето-тоновая пространственная конструкция				
1 курс, 2 семестр, 58 часов				
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ	Количество часов		
		Всего	Аудиторных	Самостоятельных
1.	Несложный натюрморт из 3-4 предметов быта на фоне однотонной драпировки ().	21	14	5
2.	Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме.	21	14	5
3.	Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме.	21	14	5
4.	Натюрморт, построенный на контрастных цветовых отношениях.	25	16	5
2 курс, 3 семестр, 58 часов				
5.	Натюрморт в интерьере с гипсовым слепком при контрастном боковом освещении	28	18	10
6.	Натюрморт в интерьере в сдержанной гамме.	30	20	10
7.	Композиционный тематический натюрморт в интерьере, характеризующий профессию.	30	20	10
РАЗДЕЛ II. Голова – цветовой объект в цветовой среде.				
2 курс, 4 семестр, 58 часов				
8.	Этюд головы натурщика монохромными красками (грязиль).	24	20	10
9.	Этюд головы натурщика на тёплом фоне.	30	20	16
10.	Этюд головы натурщика на холодном фоне.	30	18	22

РАЗДЕЛ III. Фигура – сложный образный объект в пространственной свето-тоновой и световоздушной среде.				
3 курс, 5 семестр, 58 часов				
11.	Этюд фигуры натурщика (поясной).	34	20	10
12.	Композиционная тематическая постановка (фигура в полный рост).	34	20	10
13.	Сидящая одетая фигура натурщика на контрастном фоне.	30	18	10
	ВСЕГО	352	234	118

2.2. Материалы для выполнения практических работ

Материалы и инструменты для выполнения практических работ должны быть такими, чтобы в точной мере соответствовать выполнению заданной формальной объемно-пространственной или декоративной композиции и наиболее ярко выразить проектное графическое решение.

Используются следующие материалы и инструменты: гуашь, темпера, тушь, акварель, акрил, пастель, кисти, перья, маркеры, цветные карандаши, цветная бумага, самоклеющиеся пленка, рейсфедер и т.д.

2.3. Методика выполнения работ и проведения практических занятий

Учебные занятия проходят под непосредственным наблюдением преподавателя в учебных аудиториях. Занятия строятся по принципу постепенного постижения графических техник, по принципу перехода от простого к сложному.

Преподаватель определяет задание. В беседах о живописи преподаватель помогает студенту решить поставленную задачу, определить главные графические признаки и содержание, выбрать вариант решения графической композиции.

Все студенты поставлены в равные условия, изучают наработанный опыт из материалов методического фонда, учатся друг у друга, постигают графическую эстетику и профессиональные приемы работы с графическим материалом у великих художников, приобщаясь к их творчеству через книги и выставки.

2.4. Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы

На основе теоретического материала студенты выполняют упражнения, направленные на изучение выразительных графических приемов. Студенты получают практические навыки использования графических техник как средства формально-композиционной организации для достижения художественно-образной выразительности. Выполнение отчетных работ предполагает комплексное использование полученных навыков и знаний, что невозможно без самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа студента осуществляется на основе изучения материалов, предложенных в списке литературных источников, и проводится вне учебных аудиторий, в городских библиотеках, домашних условиях. Для закрепления материала, полученного во время учебных занятий, студентам предлагается обдумать и проанализировать тему лекции или практических занятий, сформулировать вопросы к преподавателю, попытаться найти обоснованные ответы на них. В начале последующего занятия преподаватель проводит беседу, в которой отвечает на поставленные вопросы.

Для стимуляции саморазвития студентов, углубленного изучения дисциплины, приобретения ими навыков ведения научной работы, желающим предлагается самостоятельный сбор материала для написания статей к научным конференциям студентов, участие студентов в международных, республиканских молодежных арт-проектах.

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Проектор для демонстрации иллюстративного материала
- Оборудованные мастерские для рисунка и живописи
- Методический фонд кафедры
- фотоматериалы
- иллюстративные материалы
- печатные издания

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Средства проверки результатов учебной деятельности

Для текущего контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков обучающихся по данной дисциплине будет использоваться следующий инструментарий:

- Консультации с преподавателем на практических занятиях
- Предварительные просмотры по этапам выполнения практических заданий с выставлением оценок, которые учитываются при итоговой оценке экзаменационном просмотре
- Проведение опросов по отдельным темам.

3.2. Критерии оценок результатов учебной деятельности

Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется на экзаменационном просмотре и производится по десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.

Учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине «Дизайн-проектирование» предусмотрен экзаменационный просмотр. Оценка учебных достижений обучающегося, осуществляется на экзаменационном просмотре и производится по десятибалльной шкале на основании следующих критериев:

10 баллов – является исключительно отличной отметкой и свидетельствует об очень твердых и глубоких знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность и занимающегося дополнительным самообразованием. Кроме того, должна быть продемонстрирована креативность, изобретательность и творческая самостоятельность, удовлетворяющая повышенным требованиям в колорите, цвето-тональных отношениях.

9 баллов – является отличной отметкой и свидетельствует об очень твердых и глубоких знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность, а также изобретательность и творческую самостоятельность. Компоновка планшета, колорит, цвето-тональные отношения соответствуют требованиям задания.

8 баллов – является очень хорошей отметкой и свидетельствует о весьма твердых знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность, а также творческую самостоятельность в компоновке планшета, колористике и цвето-тональных отношениях.

7 баллов – является хорошей отметкой и свидетельствует о достаточно твердых знаниях и умениях обучающегося, проявляющего познавательную активность в умеренном виде. Компоновка планшета, колористика, цвето-тональные отношения имеют недостатки.

6 баллов – является номинальной хорошей отметкой и свидетельствует о средних знаниях и умениях обучающегося в компоновке изображения на планшете, цвето-тональных отношениях и колорите.

5 баллов – является удовлетворительной отметкой и свидетельствует о начальных знаниях и умениях обучающегося, неуверенной компоновке изображения на планшете, решения задач цвето-тональных отношений и колорите.

4 балла – является низшей удовлетворительной отметкой и свидетельствует о поверхностном уровне знаний и умений обучающегося, неумении компоновать изображение на планшете, путанице в передаче цвето-тональных отношений и колорита.

3, 2, 1 баллов. - являются неудовлетворительными отметками и свидетельствуют о крайне низком уровне знаний и умений обучающегося.

Для текущей диагностики компетенций обучающихся по данной дисциплине используются предварительные просмотры.

3.3. Вопросы для проверки знаний

1. Особенности техники отмывки.
2. Техника живописи по сырому.
3. Виды графических приемов
4. Особенности передачи светотеневых отношений.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа по дисциплине «Академическая живопись»

**ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М. ШИРОКОВА»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Института современных знаний
имени А.М.Широкова
_____ А.Л. Капилов

Регистрационный № УД-_____

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей:**

1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)», направления специальности
1-19 01 01-02 «Дизайн (предметно-пространственной среды)»
1-19 01 01-06 «Дизайн (виртуальной среды)»

2016 г.

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта ОСВО 1-19 01 01-2013 по специальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)», типовой учебной программы «Академическая живопись» от 14.06.2013 г., регистрационный номер № ТД – С.242/тип, 2013 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Чайка В.П., доцент кафедры дизайна Института современных знаний имени А.М. Широкова, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Шауро Г.Ф., заведующий кафедрой декоративного искусства Университета искусств и культуры, доктор искусствоведения, профессор;

Ленсу Я.Ю., заведующий кафедрой теории и истории дизайна Белорусской государственной академии искусств, кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой дизайна
(протокол № 11 от 29.06.2016 г.)

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»
(протокол № 4 от 30.06.2016 г.)

Пояснительная записка

Дисциплина «Академическая живопись» обеспечивает обучение студентов специальности «Дизайн (по направлениям)» и направлена на развитие визуальной и интуитивно-чувственной составляющей профессионального мышления дизайнера, на формирование навыков передачи объёмно-пространственных форм живописными средствами.

Основой дисциплины является работа с натуры. Обучение базируется на принципе развития навыков зрительного восприятия и изображения «от простого к сложному», через многократное повторение комплекса задач, усложняющихся в результате накопления базовых навыков и повышения уровня сложности рисуемого объекта: натюрморт, интерьер, портрет, фигура человека.

Предметный мир, окружающий человека, и сам человек, для которого создаются изделия декоративно-прикладного искусства, и проектируется художественно организованное пространство, сами по себе являются источником творчества дизайнера интерьера и малых архитектурных форм. Поэтому занятия проводятся на основе выполнения натуральных постановок в мастерской и на пленере в традиции реалистической школы изобразительного искусства.

Цель дисциплины — развитие образного живописного мышления, культуры и вкуса, овладение методами и средствами убедительного изображения формы, объема, пространства и материальности. Живопись способствует овладению основными выразительными средствами изобразительного искусства — цвет, колорит, гармоничное сочетание холодных, теплых и контрастных отношений. В контексте общехудожественных дисциплин, живопись является одним из средств воспитания высококвалифицированного специалиста-дизайнера, формирования у него навыков самостоятельного решения творческих задач в проектировании интерьеров.

Задачи дисциплины – обучение основам изобразительной грамоты, последовательности ведения всех этапов живописного этюда, развитие умения работать разными живописными материалами, обучение законам цветовой гар-

монии и колорита, понимания целостности объемной формы, конструктивности и цветового решения пространства интерьера.

Все задания курса взаимосвязаны, их успешное выполнение требует от студентов использования знаний, умений и навыков, полученных в результате занятий по рисунку, цветоведению, проектной графике, композиции, истории искусств и по другим дисциплинам.

Для более четкой последовательности практических заданий содержание программы разделено на 4 раздела: натюрморт, интерьер, голова, фигура.

В процессе изучения дисциплины предусматривается самостоятельная работа студентов согласно учебному плану.

В результате изучения дисциплины студент получает следующие компетенции:

академические:

– АК-1. Владение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение использовать их для решения практических задач;

– АК-2. Владение методикой системного и сравнительного анализа;

– АК-4. Умение работать самостоятельно;

– АК-5. Способность к творческой, креативной работе;

– АК-6. Владение междисциплинарным подходам при решении профессиональных задач.

– АК-9. Способность к расширению знаний, склонность к постоянному повышению профессиональной квалификации;

социально-личностные:

– СЛК-1. Владение гражданственными убеждениями и качествами;

– СЛК-3. Владение способностью к межличностным отношениям;

– СЛК-6. Способность к критике и самокритике;

– СЛК-7. Умение работать в коллективе.

профессиональные:

– ПК-3. Умение выполнять художественную разработку в дизайн-деятельности и декоративно-прикладном творчестве;

– ПК-5. Способность к экспертной оценке уровня художественного решения объектов, дизайн-проектов, дизайн-объектов, и произведений декоративно-прикладного искусства.

педагогические:

– ПК-18. Умение формировать выразительное образное изображение;

Основными живописными материалами являются бумага, акварель, гуашь, темпера. В основном планируются кратковременные 16- и 20-часовые задания. Отдельные задания планируются на 24 часа.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:

– понятие цвета и колорита;

– закономерности формирования градаций цвета в световоздушной среде;

– цветообразующие возможности материала;

– понятие о тонально-цветовой гармонии;

– понятие цветовой перспективы;

– материалы, техники и технологии живописи;

– принципы владения цветом, как средством художественной выразительности;

– принципы и способы создания цветового пространства;

уметь:

– пользоваться материалами, техниками и технологиями живописи;

– моделировать иллюзорно-реалистическую форму объекта;

– моделировать достоверное изображение объекта (предмет, группа предметов, фигура человека);

– моделировать предметно-пространственную и световоздушную среду;

владеть:

– инструментами, материалами, техниками и технологиями живописи;

– методами управления цветом и создания цвето-колористического решения.

Программа курса в объеме 234 часов рассчитана на 4 семестра практических занятий. Форма контроля знаний и умений – экзаменационный просмотр во 2, 3, 4, 5 семестрах. Оценка учебных достижений студента осуществляется на экзаменационном просмотре и проводится по десятибалльной шкале.

Невыполнение практических заданий по неважной причине предусматривает обязательную отработку пропущенных занятий под руководством преподавателя и самостоятельно

С целью текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине используются следующие диагностические технологии:

- проведение методических просмотров;
- проведение обсуждения самостоятельных работ студентов;
- проведение аналитических просмотров образцов лучших работ по данной дисциплине;
- самостоятельное выполнение этюдов по заданной тематике с последующим анализом преподавателя.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

РАЗДЕЛ I. Натюрморт – сложная цвето-тоновая пространственная конструкция				
1 курс, 2 семестр, 58 часов				
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ	Количество часов		
		Всего	Аудиторных	Самостоятельных
14.	Несложный натюрморт из 3-4 предметов быта на фоне однотонной драпировки ().	21	14	5
15.	Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме.	21	14	5
16.	Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме.	21	14	5
17.	Натюрморт, построенный на контрастных цветовых отношениях.	25	16	5
2 курс, 3 семестр, 58 часов				
18.	Натюрморт в интерьере с гипсовым слепком при контрастном боковом освещении	28	18	10

19.	Натюрморт в интерьере в сдержанной гамме.	30	20	10
20.	Композиционный тематический натюрморт в интерьере, характеризующий профессию.	30	20	10
РАЗДЕЛ II. Голова – цветовой объект в цветовой среде.				
2 курс, 4 семестр, 58 часов				
21.	Этюд головы натурщика монохромными красками (грязиль).	24	20	10
22.	Этюд головы натурщика на тёплом фоне.	30	20	16
23.	Этюд головы натурщика на холодном фоне.	30	18	22
РАЗДЕЛ III. Фигура – сложный образный объект в пространственной свето-тоновой и световоздушной среде.				
3 курс, 5 семестр, 58 часов				
24.	Этюд фигуры натурщика (поясной).	34	20	10
25.	Композиционная тематическая постановка (фигура в полный рост).	34	20	10
26.	Сидящая одетая фигура натурщика на контрастном фоне.	30	18	10
ВСЕГО		352	234	118

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ I. Натюрморт как сложная цвето-тоновая пространственная конструкция

1 курс, 2-й семестр, 68 часов

Тема 1. Несложный натюрморт из 3-4 предметов быта на фоне однотонной драпировки (16 часов)

Задача: в формате планшета найти композиционное решение натюрморта.

Определить основные соотношения пропорций предметов. Решить единство разных по материалам предметов в пространстве средствами цветовых и тональных отношений.

Материалы: бумага, планшет 50x60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 2. Натюрморт из бытовых предметов в теплой гамме (16 часов)

Задача: передача фактуры тональности драпировок и предметов в заданной теплой гамме, наработка навыков цветового решения живописного этюда. Особенности размещения цветовых форм – теплой в холодной, холодной в теплой. Цвета основные и дополнительные.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 3. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме (16 часов)

Задача: выявление форм и построение пространства в заданной холодной гамме. Цветовые отношения. Функциональность цвета в моделировании формы. Свет и цвет. Цветовая насыщенность и цветовой тон. Особенности восприятия цветов холодных оттенков рядом с теплыми оттенками.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 4. Натюрморт, построенный на контрастных цветовых отношениях (20 часов)

Задача: построение постановки на гармонии локальных цветов с композиционно-цветовой доминантой. Обращается внимание на цветовые отношения при контрастном освещении. Колорит и гамма. Главное и второстепенное.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

2 курс, 3-й семестр, 58 часов

Тема 5. Натюрморт в интерьере с гипсовым слепком при контрастном боковом освещении (18 часов)

Задача: чёткое определение цветовых отличий между предметами, а также между световыми и теневыми частями натюрморта. Целостность восприятия всей постановки. Цветовая насыщенность и цветовой тон. Перспек-

тивное построение и цветовая моделировка пространственной композиции. Целостность цветового решения натюрморта.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 6. Натюрморт в интерьере в сдержанной гамме (20 часов)

Задача: композиционное решение на основе заданной постановки натюрморта. Изменение локальных цветов под поставленную задачу. Во избежание монотонности цветового решения необходимо ясное определение холодных цветов на свету и теплых в тени. Определить цветовую тональность, главное и второстепенное в пространстве.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 7. Тематический натюрморт в интерьере, характеризующий профессию (20 часов)

Задача: перспективное построение и цветовая моделировка пространственной композиции. Определение наибольшей выразительности в композиции натюрморта, характерных черт предметов, их взаимосвязь и плановость. Выявление главного и второстепенного в композиции.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

РАЗДЕЛ II. Голова как цветовой объект в пространственном цветовом окружении

2 курс, 4-й семестр, 40 часов

Тема 8. Этюд головы натурщика монохромными красками, гризайль (14 часов)

Задача: передать пластические особенности модели и тональное решение этюда. Выявление индивидуальных характеристик формы тоном. Связь рисунка и живописи. Задание выполняется в технике «гризайль».

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 9. Этюд головы натурщика на теплом фоне (14 часов)

Задача: передать гармоничность цветовых отношений. Смена цвета под воздействием активного фона. Выразительность цветовых форм. Связь рисунка и живописи. Передача объема с помощью цвето-тональных отношений.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Тема 10. Этюд головы натурщика на холодном фоне (12 часов)

Задача: связь рисунка и цвето-тональных отношений, Передача светотеневых отношений холодного и тёплого. Смена цвета под воздействием активного фона, гармоничность цветовых отношений, выразительность лепки формы цветом.

Материалы: бумага, планшет 50х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

РАЗДЕЛ III. Фигура как сложный образный объект в пространственной цвето-тональной и свето-воздушной среде

3 курс, 5-й семестр, 68 часов

Тема 11. Этюд фигуры натурщика с руками (поясной) – (24 час.)

Задача: композиционное решение. Лепка формы головы и кистей рук с помощью цвета и тональных отношений. Общая цветовая характеристика натуры. Применение анатомических знаний. Выявление цветом индивидуальных характеристик форм. Гармония локальных цветов. Общность формы. Главное и второстепенное.

Материалы: бумага, планшет 80х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

**Тема 12. Композиционная тематическая постановка
(фигура в полный рост)
(24 час.)**

Задача: сопоставляя все детали фигуры с аксессуарами и обстановкой в целом, удерживать образ композиции, выдержанный в едином колорите, чтобы выявить выразительность композиционного решения и рисуемых форм, образность цветового решения. Пластическая выразительность. Цвето-тональные отношения. Перспективное и анатомическое построение форм. Гармония больших цветовых отношений.

Материалы: бумага, планшет 80х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

**Тема 13. Сидящая одетая фигура натурщика на контрастном фоне
(20 часов)**

Задача: решение композиционных и колористических задач. Передача характера модели цветовыми отношениями. Решение объемно-пространственной композиции с цветовой перспективой на передачу светотеневых и цветовых отношений. Связь живой модели с частью интерьера. Обобщение многочисленных деталей постановки. Передача силуэта фигуры как главного элемента постановки.

Материалы: бумага, планшет 80х60, акварель, гуашь (акрил), круглая и плоская кисть.

Невыполнение практических заданий по неуважительной причине предусматривает обязательную отработку пропущенных занятий под руководством преподавателя и самостоятельно.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

Серия этюдов пейзажей с элементами архитектуры

Определение цвета на пленере; композиционное решение. Определение планов с учетом перспективы. Изучение характера объектов природы (деревьев, кустарников); главное и второстепенное; световые и теневые части пейзажа.

Этюд интерьера

Пропорции изображаемого пространства и деталей в нем. Цветовые отношения. Перспективные сокращения и планы. Интенсивность цвета в зависимости от перспективы.

Портрет однокурсника

Характеристика объема натуры, цвета, рисунка, а также композиционного решения.

Этюды музейных экспонатов разных стилей

Приобретение знаний о стилях; характеристика предметов разных эпох (пояснительная записка).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)	Литература	Формы контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	контролируемая самостоятельная работа студента			
1 курс, 2 семестр – 58 час.									
Раздел I. Натюрморт – сложная предметно-пространственная система.									
1.1	Введение. Место и роль дисциплины в учебном процессе. Тема 1. Несложный натюрморт из 3-4 предметов быта на фоне однотонной драпировки: - подготовительный рисунок натюрморта на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - обобщение, завершение натюрморта.			16 4 4 4		5	Работы из методического фонда кафедры, альбомы	[1] [3] [4]	Текущий контроль Экзаменационный просмотр
1.2.	Тема 2. Натюрморт из бытовых предметов в теплой гамме: - подготовительный рисунок натюрморта на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - обобщение, завершение натюрморта.			16 4 4 4		5	– " –	[2] [10] [5]	– " –
1.3.	Тема 3. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме: - подготовительный рисунок натюрморта на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета;			16 4 4 4		5	– " –	[3] [1д]	– " –

	- обобщение, завершение натюрморта.								
1.4	Тема 4. Натюрморт из бытовых предметов на контрастных цветовых отношениях: - подготовительный рисунок натюрморта на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - проработка деталей; - обобщение; - завершение задания.			20 4 4 4 4 4		5	- " -	[3] [10]	- " -
2 курс, 3 семестр – 58 час.									
2.5	Тема 5. Натюрморт в интерьере с гипсовым слепком при контрастном освещении: - подготовительный рисунок натюрморта на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета, проработка деталей; - объемная лепка складок обобщение; - завершение натюрморта.			18 4 4 4 2		10	Работы из методического фонда кафедры.	2] [10] [5]	- " -
2.6	Тема 6. Натюрморт в интерьере в сдержанной гамме: - подготовительный рисунок натюрморта на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - проработка деталей; - обобщение; - завершение натюрморта.			20 4 4 4 4 4		10	- « -	1] [3]	- " -
2.7	Тема 7. Композиционный тематический натюрморт в интерьере, характеризующий профессию: - подготовительный рисунок натюрморта на			20 4		10	- « -	[3]	- " -

	формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - проработка деталей; - обобщение; - завершение натюрморта.			4					
Раздел II Голова – цветовой объект в цветовой среде 2 курс, 4 семестр – 58 час.									
3.8	Тема 8. Этюд головы натурщика монохромными красками (гризайль) - подготовительный рисунок головы на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета, проработка деталей; - объемная лепка формы, обобщение; - завершение портрета.			16		6	Работы из методического фонда кафедры.	[1] [2]	– " –
				4					
				4					
				4					
				4					
3.9	Тема 9. Этюд головы натурщика в теплой гамме: - подготовительный рисунок головы на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета, проработка деталей; - обобщение, завершение портрета.			12		2	- « -	[3] [4]	– " –
				4					
				4					
				4					
3.10	Тема 10. Этюд головы натурщика на холодном фоне: - подготовительный рисунок головы на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета, проработка деталей; - обобщение, завершение портрета.			12		16	- « -	[3] [4]	– " –
				4					
				4					
				4					
Раздел II Фигура – цветовой объект в цветовой среде 3 курс, 5 семестр – 58 час.									

3.13	<p>Тема 11. Этуд натурщика (поясной):</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовительный рисунок фигуры натурщика на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - проработка деталей; - обобщение; - завершение постановки. 			20 4 4 4 4		24	Работы из методического фонда кафедры	[3] [4]	– " –	
3.13	<p>Тема 13. Сидящая одетая фигура натурщика на контрастном фоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовительный рисунок фигуры натурщика на формате А 2; - подмалевок, раскладка цвета; - проработка деталей; - обобщение; - завершение постановки. 			20 4 4 4 4		24	- « -	[3] [4]		
3.12	<p>Тема 12. Композиционный тематический портрет (фигура)</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовительный рисунок фигуры на формате А 2 – А 1; - подмалевок, раскладка цвета; - проработка деталей фигуры; - проработка деталей головы; - поиск сходства, выявление характера; - обобщение большой формы; - обобщенная лепка головы, выявление характерного; - завершение постановки; 			28 4 4 4 4 4 4 4		20	- « -	[3] [4]		
ВСЕГО						234		118		

Протокол согласования учебной программы

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) ¹
Композиция	дизайна		
Академический рисунок	дизайна		
Академическая живопись	дизайна		
Цветоведение и колористика	дизайна		
Перспектива			

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ на 20__/20__ учебный год

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна (протокол № ____ от _____ 20_ г.)

Заведующий кафедрой

_____ (степень, звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ (степень, звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

4.2. Список литературы

1. Беда, Г. В. Живопись и её изобразительные средства : учебное пособие для пединститутов / Г. В. Беда – М. : Просвещение, 1977. – 188 с.
2. Беда, Г. В. Живопись: в помощь начинающим и самодеятельным художникам / Г. В. Беда. – М. : Искусство, 1971. – 127 с.
3. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. – М. : Искусство, 1986. – 158 с.
4. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков – М. : Искусство, 1965. – 216 с.
5. Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – М. : Искусство, 1997. – 263 с.
6. Шичко, Е. В. Живопись. Натюрморт как жанр изобразительного искусства / Е. В. Шичко, В. В. Микита. – Минск. : ЗАО «Современные знания», 2008. – 48 с.
7. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. Минск : Беларусь, 2002. – 151 с.
8. Смирнов, Г. Б. Живопись / Г. Б. Смирнов. – М. : Просвещение, 1975. – 143 с.
9. Чайка В. П. Академическая живопись. Портрет как жанр изобразительного искусства / В. П. Чайка. – Минск. : ЗАО «Современные знания», 2014. – 52 с.

Содержание

Введение.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1. Краткий курс лекций.....	5
Тема 1. Натюрморт и интерьер, 1 курс.....	5
Тема 2. Голова – цветовой объект в цветовой среде, 2 курс.....	9
Тема 3. Фигура – сложный образный объект в пространственной свето-тоновой и свето-воздушной среде	12
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	14
2.1. Тематический план.....	14
2.2. Материалы для выполнения практических работ	15
2.3. Методика выполнения работ и проведения практических занятий	15
2.4. Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы....	16
2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	17
3.1. Средства проверки результатов учебной деятельности.....	17
3.2. Критерии оценок результатов учебной деятельности	17
3.3. Вопросы для проверки знаний.....	19
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	20
4.1. Учебная программа	20
4.2. Список литературы.....	37

Учебное электронное издание

Составители
Дягилев Леонид Евсеевич
Беляева Ксения Леонидовна

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям),
направления специальности:
1-19 01 01-02 Дизайн (предметно-пространственной среды);
1-19 01 01-06 Дизайн (виртуальной среды)*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.08.2022.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,5 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-405-1

9 789855 474051