

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»

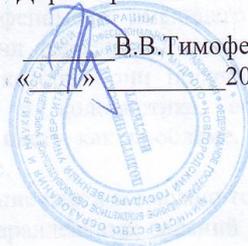
Кафедра "Художественная и пластическая обработка материалов"

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТ

В.В.Тимофеев

« 1 » 2011 г.

ЖИВОПИСЬ

Дисциплина для специальности –

070601.65 Г – Графический дизайн (по ГОС 052400 -Дизайн)

Объем дисциплины (в часах) (очное обучение)

Специальность: 070601 Рабочая программа
Формы обучения: очная

Таблица 1

Вид учебной работы	Часы по семестрам									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия:										
- лекции	51	51	51	51	68	68	68	68	68	68
- практические занятия	51	51	51	51	68	68	68	68	68	68
Самостоятельная работа										
- аудиторная	51	51	51	51	68	68	68	68	68	68
- внеаудиторная										

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМУ

Е.И.Грошев

« 1 » 2011 г.

Разработал

Доцент каф. ХПОМ

В.А.Бабинов

« 8 » 06 2011 г.

Принято на заседании кафедры

Заведующий кафедрой ХПОМ

Е. Г. Бердичевский

« 1 » 2011 г.

Дисциплина «Живопись» входит в цикл «Общепрофессиональные дисциплины». Целью данной дисциплины является формирование у студентов целостного представления о цвете, как органической составляющей видимого мира форм, постижение его физической сути, имеющей строгую научно-исследовательскую основу, и использование этих закономерностей с целью художественно-образного воплощения того или иного замысла.

Изучение цвета должно идти как бы двумя параллельными путями: научным, исследующим физические характеристики цвета, и художественным, также исследующим закономерности по уже как художественно-образного феномена, имеющего сильнейшую эмоциональную направленность. Эти непростые задачи разрешимы только если уроки живописи будут подкрепляться у студентов знаниями, которые они получают на лекциях по истории искусства, занятиях по цветоведению и колористике, если в своих композиционных работах они будут относиться к цвету как проблеме. Очень важно сформировать у будущих дизайнеров цветное мышление.

Следует отчетливо сознавать, что успешное изучение цвета возможно только в случае свободного владения студентами рисунком и потому параллельных заданий по рисунку и живописи быть не может. Программы по рисунку должны идти с опережением аналогичных заданий по живописи. Особенно это относится к выполнению таких сложных в чисто живописном плане заданий, как живопись головы и обнаженного тела. На уроках живописи студенты должны получать знания о свойствах различных живописных материалах (акварели, гуашь, темпера, пастель), знания техники работы ими, сведениях об основаниях под живопись, грунтах, разбавителях, лаках и пр.

1 Объем дисциплины (в часах) и виды учебной работы

Специальность 070601.65Г – Графический дизайн
 Форма обучения очная

Таблица 1

Вид учебной работы	Часов по семестрам									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия:	51	51	51	51	68	68	68	68	68	68
-практические занятия	51	51	51	51	68	68	68	68	68	68
Самостоятельная работа:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	51	51	51	51	68	68	68	68	68	116
Вид итогового контроля	зач	зач	зач	зач	зач	зач	зач	зач	зач	экз

2 Содержание дисциплины

2.1 Темы практических занятий

Таблица 2 – Распределение часов по темам практических занятий

№ п	Темы занятий	Трудоемкость в часах	
		ауд	срс
1	Натюрморт и интерьер Вводное занятие (знакомство с предметом изучения, режимом работы, материалом и техникой живописи)	2	-
2	Декоративная композиция из осенних листьев (акварель)	5	-
3	Простой натюрморт из предметов быта (акварель)	12	-
4	Декоративный натюрморт, построения на сложном линейном рисунке и контрастных цветовых сочетаниях (акварель, темперные белила, гуашь)	12	-
5	Натюрморт на выявление тонального и светотеневого характера постановки (гри- зайль) (акварель, гуашь, белила, сода, мел)	10	-
6	Натюрморт, выполненный ограниченной палитрой (3 цвета) (охра светлая, сиена черная, белила)	10	-
Всего за 1 семестр		51	
7	Натюрморт на выявление цветовых возможностей кроющих и лессировочных красок (акварель, темперные белила)	7	-
8	Натюрморт с использованием возможностей тонированного грунта (акварель, темперные белила)	11	-
9	Натюрморт с глубоким пространством (акварель, темперные белила)	11	-
10	Простой интерьер (акварель, гуашь, темпера, пастель) Голова, обнаженная фигура, одетая фигура	11	-
11	Этюд головы в технике гризайль (тонированный гризит акварель черная, охра, белила)	11	-
Всего за 2 семестр		51	
12	Этюд головы (ограниченная палитра) (тонированный грунт, акварель черная, сиена, белила)	14	-
13	Этюд головы (полная палитра.) (тонированный грунт, акварель белила)	12	-
14	Обнаженный торс мужчины (акварель, белила)	10	-
15	Обнаженная мужская фигура на нейтральном фоне (акварель, белила, тонированный грунт)	15	-
Всего за 3 семестр		51	
16	Обнаженная мужская фигура на контрастном фоне (акварель, белила, тонированный грунт)	12	
17	Длительная постановка на простом фоне с тщательной цветовой моделировкой формы (акварель, белила, тон.грунт)	24	
18	Обнаженная женская фигура (акварель, белила, тон грунт)	5	
19	Одетая фигура на контрастном фоне (акварель, белила, пастель)	5	
20	Одетая сидящая фигур (акварель, белила, пастель)	5	
Всего за 4 семестр		51	
21	Портрет с руками. Длительная постановка с тщательной цветовой моделировкой лица и рук (акварель, белила, пастель)	68	
Всего за 5 семестр		68	
22	Портрет с глубоким пространством (у окна)	68	

№ п	Темы занятий	Трудоемкость в часах	
		ауд	срс
	(акварель, белила, пастель)		
	Всего за 6 семестр	68	
23	Выполнение формальных упражнений. Создание цвето- ритмических композиций на передачу эмоциональности указанных состояний. Овладение навыками пользования декоративностью, ритмикой, символикой цвета. Формат А3.	10	-
24	Краткосрочный этюд натюрморта с большим количеством декора (орнаментированные драпировки, декоративная посуда). Анализ натюрморта, рассмотрение основных подходов к стилизации натуры; работа с цветом носит моделирующий характер. Формат А1.	11	-
25	Выполнение декоративного натюрморта из предметов быта, овощей, фруктов. Поиск композиционных решений, выполнение серии форэскизов. Поиски авторской трактовки характера освещения и тональности, поиск и передача настроения этюда, определение фактуры картинной плоскости. Выполнение декоративного этюда натюрморта с наиболее интересным композиционным решением по согласованию с преподавателем с помощью сокращенной палитры. Формат А3, этюд А1.	12	-
26	Выполнение декоративного натюрморта с цветами и орнаментальными тканями. Выполнение форэскизов и эскизов. Выполнение натюрморта на формате А1.	11	-
27	Выполнение декоративного натюрморта из предметов быта, искусственных цветов, фруктов, на фоне цветных орнаментированных драпировок. Творческая переработка живописного решения натюрморта. Формат А1.	12	-
28	Выполнение декоративного натюрморта из бытовых предметов с четко выраженными пространственными планами. Поиск выразительных силуэтов форм, пластики, трактовки орнамента на тканях, керамике подчиняемые общей стилистике живописного произведения. Формат А1.	12	-
	Всего за 7 семестр	68	
29	Выполнение декоративного натюрморта из бытовых предметов в интерьере. Поиск оригинального авторского решения, включение в композиции дополнительных фантазийных элементов, согласно авторскому замыслу. Формат А1.	18	-
30	Выполнение декоративного этюда натюрморта сложного интерьера с различными предметами: мебелью, музыкальными инструментами, орнаментальными тканями. Поиск выразительных средств выражения, использование смешанной техники и поиск характера включения нетрадиционных материалов.	18	-
31	Выполнение многосеансного декоративного натюрморта с использованием принципов стилизации. Выбор стилевого направления, изучение аналогов и прототипов. Выборы декоративных предметов стилизации натуры и цветовой палитры в зависимости от стилевого направления. Поиск точных мотивов декоративности форм и орнаментов, соответствие пластического и геометрического начала. Образное и стилевое единство, внесение авторского начала в сложившиеся стилевые направления.	18	-

№ п	Темы занятий	Трудоемкость в часах	
		ауд	срс
	Выполнение форэскизов и эскизов на планшете 55x 75.		
32	Выполнение декоративного натюрморта на заданную тему по памяти и воображению. Поиск собственных авторских композиции согласно с выданными темами (старый замок, летний сад, осень, вальс «Бостон», и т.д.). Привлечение смешанной техники и собственных авторских новаций, выбор стиливых решений.	14	-
	Всего за 8 семестр	68	
33	Выполнение декоративного этюда натюрморта из бытовых предметов, искусственных цветов, овощей, фруктов и гипсовым слепком орнамента, являющимся композиционным центром. Использование ритма как организующего начала, создание целостной композиции, подчинение второстепенного главному.	14	-
24	Декоративный этюд натюрморта с гипсовым слепком маски (Венеры, Дианы), бытовыми предметами и фруктами. Выполнение набросков, эскизов. Поиск вариантов декоративной трактовки гипсовых слепков масок. Творческая интерпретация натуры при плоскостно - орнаментальной трактовке. Поиск пластической связи между изображениями гипсовых слепков, элементами натюрморта и фоном. Поиск орнаментально- тонального равновесия, колористического решения. Формат А1	14	-
34	Декоративный этюд натюрморта с гипсового слепка античной головы на фоне цветных драпировок и фрагментов интерьера. Поиск выразительных силуэтов форм деталей натуральных постановок, нахождение выразительных по пластическим очертаниям компонентов орнаментально- ритмического строя живописного произведения, членение плоскости на выразительные по силуэту составные части. Формат А1	14	-
35	Выполнение декоративного натюрморта включающего в себе как изображение реальных предметов постановки так и предметов и элементов по воображению. Постановка состоит из 12-15 различных по форме и назначению, не связанных одной темой предметов и 5-6 различных драпировок. Выбрав 5 предметов и 3 драпировки, необходимо создать декоративную тематическую композицию. Для художественной выразительности и стиливого единства включить в композицию дополнительные элементы по представлению и воображению. Использовать метод пластической деформации. Выбрать колористическое решение. Эскизы, варианты А3, итоговый вариант А 1	14	-
36	Выполнение натюрморта по воображению и представлению на заданную тему: «Натюрморты с этническими мотивами», (китайский, японский, африканский и т.д.). композиция должна включать элементы, соответствующие выбранному стиливому решению: орнаментированные драпировки с национальными мотивами, маски, экзотические цветы и растения, предметы быта и труда, скульптуры, предметы декоративно- прикладного искусства и	12	-
37	т.д. Включение в живописное произведение реальных предметов, различных фактур и материалов. Добиться образного и стиливого единства, оригинальности.		

№ п	Темы занятий	Трудоемкость в часах	
		ауд	срс
Всего за 9 семестр		68	
38	Декоративный этюд с живой натуры фигуры человека в одежде в позе стоя с опорой на одну ногу с предметом быта или орудием труда в руках с частью интерьера. Выполнение деталью проработанного этюда. Передача пластики изображаемой фигуры и предметов равновесия в композиции произведения. Соблюдение ритмического строя и масштабности фигуры. Усиление выразительности за счет обогащения фактурными элементами. Формат А1.	22	-
39	Выполнение двухфигурного этюда постановки в интерьере. Образ двухфигурной постановки носит эмоциональный характер, образное осмысление формирует более сильный художественный образ. Поиск разнообразных живописных творческих решений на основе эмоционального восприятия натуры. Композиционный поиск. Создание линейно- конструктивных рисунков. Поиск совершенно различных смысловых и эмоциональных оттенков за счет выполнения различных композиционных вариантов (на различных форматах, планах, в различных тональностях, цветоотношениях). Выполнение лучшего варианта на формате А1.	22	-
40	Выполнение декоративной многофигурной композиции в интерьере на заданную тему по представлению и воображению. Примерные темы: театр, музыка, эпоха, авангард и т.д. В данной работе должны найти применение все полученные за время обучения знания и навыки. Выполнение набросков, эскизов, вариантов. Выполнение набросков, эскизов. Вариантов. Выполнение утвержденного варианта на формате А 1.	24	-
Всего за 10 семестр		68	-

3 Учебно-методическое обеспечение

3.1 Список рекомендуемой литературы

3.1.1 Основной

- 1 Живопись: Учеб. пособие для вузов. - М.: Владос, 2003,2004. - 223с.,[16]л.
- 2 Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.стер. - М.: Академия, 2008.
- 3 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Практическое пособие.- М.: Высшая школа, 1998, 2000

3.1.2 Дополнительный

- 1 Беда Г.В. Живопись: Учеб. для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986. - 190, [1] с., [8] л. ил. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Советский художник, 1959
- 2 Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1998; 2000. - 502, [1] с.
- 3 Живопись: Учебное пособие для вузов/ Бесчаснов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. и др. - М.: Владос, 3003. - 223 с.
- 4 Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Изобразительное искусство, 1972
- 5 Аксенов Ю., Левидова И. Цвет и линия. - М.: Искусство, 1971
- 6 Натюрморт в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве // Живопись. - М., 2003. - 84 с. - (Учебное пособие для вузов)
- 7 Стасевич В.Н. Искусство портрета: Пособ для учителей. - М.: Просвещение, 1972. - 80 с.
- 8 Зайцев А. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986.
- 9 Тютюкин В.В. Материалы и техника живописи. - М.: Высшая школа, 1962
- 10 Арихейм Ф. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Искусство, 1971
- 11 Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи. - М.: Советский художник, 1964.
- 12 Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Советский художник, 1959.
- 13 Кузин В.С. Психология, высшая школа. - М.: Искусство, 1981.
- 14 Как работать над пейзажем масляными красками. - М.: Сварог и К, 2000. - 132 с.
- 15 Виннер А.В. Материалы масляной живописи/ Под общ. Ред. И.Э. Грабаря. - М.: Сварог и К, 2000. - 478 с.

3.2 Список методических рекомендаций и указаний

- 1 Живопись натюрморта: Метод. указания. /Автор А.И. Давыденков; НовГУ. - Великий Новгород: 2011. - 21 с.

3.3 Педагогические контрольные (испытательные) материалы

Зачеты и экзамен проставляются по итогам просмотров практических и самостоятельных работ студентов.

4 Методические рекомендации для преподавателя по организации изучения дисциплины

4.1 Средства обеспечения освоения дисциплины

Одной из задач подготовки дизайнеров является обучение студентов профессиональным навыкам работы живописными материалами. Эти навыки осваиваются в процессе живописи акварельными, темперными и гуашевыми красками.

Известно, какое большое значение придавалось во все времена овладению техникой и технологией работы живописными материалами в русской и западноевропейских художественных академиях, художественных вузах, а также художниками-профессионалами. Овладение профессиональными приемами в живописи, знание технологии работы живописными материалами и различных техник и способов живописи, умение применять эти знания необходимы для дизайнера.

Все задания по живописи в первый год обучения для всех специализаций выполняются в технике акварели. Акварель в сочетании с темперой - основные живописные материалы для студентов-дизайнеров в течение всего обучения.

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Акварельные краски. Акварель представляет собой живопись водяными прозрачными красками, наносимыми тонкими слоями на картон или бумагу белого цвета, которые, просвечивая, выполняют роль белил. Особенностью акварельной живописи является прозрачность применяемых водяных красок, их легкая смываемость с основания, возможность получения интенсивных, ярких цветов. Акварель привлекала художников разных стран и эпох возможностью передавать тончайшие нюансы цвета и тона натуры, в частности световоздушной среды.

Бумага. В настоящее время для акварельной живописи в основном используют бумагу. В условиях аудитории бумагу обычно закрепляют на мольбертах кнопками. Однако художники-профессионалы используют другие различные способы закрепления бумаги, чтобы во время работы она не коробилась. Одним из способов является наклеивание влажного листа бумаги на картон или подрамник. После высыхания лист становится абсолютно ровно натянутым, зафиксированным в краях. Для закрепления бумаги применяют также специальные приспособления, так называемые стираторы различных размеров.

Кисти и палитра. Для акварели применяют как круглые, так и плоские кисти из мягкого животного волоса: колонковые (из волоса куницы), хорьковые и беличьи. Лучшие кисти изготавливают из волоса колонка, они отличаются эластичностью и упругостью.

Для выполнения учебной работы необходимо минимально иметь кисти трех номеров: крупную - № 20 или 22, среднюю - №16 или 14 и мелкую - № 8 или 6. При достаточном опыте и крупной кистью можно прописывать мелкие детали. Смоченная кисть должна иметь заостренный конец. После окончания работы кисти необходимо промыть и вытереть. Нельзя оставлять кисти в посуде с водой концом вниз, так как при этом волос кистей заламывается, конец кисти загибается, и она становится непригодной для дальнейшей работы.

Темперные краски. Темпера относится к группе красок, при работе которыми в качестве разбавителя применяется вода, как и при живописи акварелью и гуашью. Темпера в отличие от акварели и гуаши после высыхания переходит в нерастворимый слой и не может быть смыта водой.

Темперные краски готовят из красящего (пигмента) и связующего (эмульсии) веществ различных составов. Эмульсия представляет собой механическую смесь жидкостей, одна из которых, раздробленная на мельчайшие частицы, находится во взвешенном состоянии в другой жидкости. В природе имеются естественные эмульсии - яичный желток, молоко, сок некоторых растений и др.

Кисти, мастихины, палитры. Для темперной живописи применяют плоские и круглые щетинные, колонковые и беличьи кисти. Для выполнения учебных работ по живописи темперой наиболее удобны плоские щетинные и колонковые кисти трех размеров: крупные № 28-30, средние № 16-18, мелкие № 8-10.

Гуашь. При подготовке дизайнеров гуашь не применяют в чистом виде. Допускается добавление гуаши не более 2-3 цветов к темперным краскам, когда отсутствуют необходимые цвета. Однако ряд работ по цветной графике и специальной композиции выполняется в технике гуаши.

Пастель. Термин "пастель" применяется также для обозначения техники живописи или рисунка и произведений, выполненных в данной технике.

Пастель изготавливается из тонкотертых красочных пигментов с добавлением связующих и разбеливающих веществ. В качестве связующего вещества применяются растительный клей "Гуммитраганте" (вишневый или абрикосовый клей), отвар солода, мучной клейстер, молоко и т.д. В качестве разбеливающих веществ используются цинковые белила, мел, каолин, магнезия, тальк. Разбеливающие вещества вводятся для получения различных оттенков цвета по насыщенности и светлоте. В зависимости от количества и вида связующего вещества пастель может быть мягкой, средней твердости и твердой.

Технологические особенности изготовления определяют методику и технику работы пастелью. При работе пастелью не требуется палитра. Необходимые оттенки цвета художник

ищет непосредственно на бумаге или холсте, накладывая один цвет на другой или рядом с другим и смешивая их путем растирания или растушевывания.

4.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

4.3.1 Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденного 14.03.2003 (номер государственной регистрации 575 иск/СП) с равномерным распределением нагрузки по десяти семестрам.

4.3.2 Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется при выполнении практических работ. Основной формой контроля являются защита практических работ. Выполнение самостоятельной работы регламентируется технологической картой дисциплины, которую преподаватель доводит до студентов на первом занятии.

5 Методические указания студентам по изучению дисциплины

5.1 Методические указания по организации изучения дисциплины

С целью организации работы студентов в университете внедрена рейтинговая интенсивная технология модульного обучения (РИТМ). Она основана на коллективно-индивидуальных формах обучения, критерием эффективности ее являются результаты практической деятельности студентов. Положение об обучении студентов по рейтинговой системе принято Ученым советом в 1993 г.

Рейтинговая (балльная) оценка, формируемая в ходе изучения дисциплины, обеспечивает объективную оценку знаний студентов, активизирует их работу в течение всего учебного года.

Исходным документом для организации работы студентов по дисциплине является технологическая карта. В ней определены сроки проведения контрольных мероприятий (выполнение и защита практической работы (П), выполнение и защита расчетно-графической работы (РГР), сдача зачета или экзамена и пр.), максимальная оценка за каждое из них и правила перевода общего количества баллов, полученных при изучении дисциплины, в четырехбалльную систему (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично).

График контрольных мероприятий по дисциплине в каждом семестре сведен в таблицу технологической карты.

Срок представления преподавателем контрольного рейтинга в отдел мониторинга учебного процесса учебно-методического управления - 9 неделя текущего семестра.

5.2 Методические указания студентам к темам курса

1 семестр

1 Натюрморт и интерьер

Вводное занятие (знакомство с предметом изучения, режимом работы, материалом и техникой живописи).

Вопросы для самопроверки. 1. В чем особенность живописи как вида изобразительного искусства? 2. Какие существуют разновидности живописи? 3. Какую роль играет цвет как выразительное средство в оформлении предметов прикладного и декоративного искусства?

2 Декоративная композиция из осенних листьев (акварель)

Уяснить структуру отдельного листа, его характерную пластику и локальный цвет. выполнить подготовительный рисунок легкими, точными контурными линиями тонко отточенного карандаша. Смочить рисунок, чтобы смыть с него остатки графита карандаша и

следа рук. Начать заливку цветом «по сырому». Дать краске просохнуть. Проработку деталей вести постепенно, не вдаваясь в детали.

Вопросы для самопроверки. 1. В чем проявляется особенность характера рисунка под акварель? 2. Какие качества формы и цвета осенних листьев надо учитывать в этюде с натуры? 3. Какие технические приемы живописи акварелью применяются в работе над изображением осенних листьев деревьев разных пород?

3 Простой натюрморт из предметов быта (акварель)

4 Декоративный натюрморт, построения на сложном линейном рисунке и контрастных цветовых сочетаниях (акварель, темпера, белила, гуашь)

5 Натюрморт на выявление тонального и светотеневого характера постановки (гризайль) (акварель, гуашь, белила, сода, мел)

6 Натюрморт, выполненный ограниченной палитрой (3 цвета) (охра светлая, сиена черная, белила)

Этюды простого и усложненного натюрмортов в технике акварели - первое задание по живописи. При его выполнении происходит знакомство с основными проблемами колористического решения живописного произведения и законами цветовой композиции, с вопросами трактовки формы, а также с изменением локального цвета предметов под влиянием световоздушной среды, с проблемами передачи пространства. Комплексное освоение перечисленных проблем является основой для овладения высокой живописной культурой, что способствует успешному выполнению в дальнейшем специальных живописных задач.

Начинающему художнику трудно сразу усвоить весь сложный комплекс проблем, встающий перед ним в работе над живописным изображением. Поэтому изучение натюрморта целесообразно проводить поэтапно со следующими постановками:

- с одним или двумя предметами;
- с тремя-четырьмя предметами;
- с большим количеством предметов.

Задачи каждого последующего этапа шире и сложнее предыдущего. При такой ступенчатой системе работы над живописью натюрморта действует принцип доступности, который называют также принципом нарастающей трудности. Необходимо четкое осознание задач каждого этапа.

Вопросы для самопроверки. 1. Как влияет цветовое окружение на цвет поверхности предмета? 2. Какова роль контрастов в живописном этюде? 3. Как используют палитру для составления красочных смесей и каково максимальное количество смешиваемых красок? 4. Как характер бликов и рефлексов зависит от фактуры поверхности форм в натуре? 5. На каком участке формы яснее всего читается локальный (предметный) цвет?

2 семестр

1 Натюрморт на выявление цветовых возможностей кроющих и лессирующих красок (акварель, темпера, белила)

2 Натюрморт с использованием возможностей тонированного грунта (акварель, темпера, белила)

3 Натюрморт с глубоким пространством (акварель, темпера, белила)

4 Простой интерьер (акварель, гуашь, темпера, пастель). Голова, обнаженная фигура, одетая фигура

5 Этюд головы в технике гризайль (тонированный гризайль акварель черная, охра, белила)

Вопросы для самопроверки. 1. В чем особенность изображения натюрморта в технике гризайль? Какую роль играет эскиз-набросок натюрморта в цвете? Как определить теплые и холодные цвета на поверхности предмета в связи с направлением лучей света?

3 семестр

1 Этюд головы (ограниченная палитра) (тонированный грунт, акварель черная, сиена, белила)

2 Этуд головы (полная палитра.) (тонируемый грунт, акварель белила).
Обнаженный торс мужчины (акварель, белила)

3 Обнаженная мужская фигура на нейтральном фоне (акварель, белила, тонируемый грунт)

Вопросы для самопроверки. 1. В чем отличие работы над гипсовой головой от работы с живой моделью в технике гризайль? 2. В какой зависимости находится силуэт головы с фоном? 3. На какие тональные пятна следует обратить внимание в первую очередь в этюде головы?

4 семестр

1 Обнаженная мужская фигура на контрастном фоне (акварель, белила, тонируемый грунт)

2 Длительная постановка на простом фоне с тщательной цветовой моделировкой формы (акварель, белила, тон.грунт)

3 Обнаженная женская фигура (акварель, белила, тон грунт)

4 Одета фигура на контрастном фоне (акварель, белила, пастель)

5 Одета сидящая фигур (акварель, белила, пастель)

Вопросы для самопроверки. 1. В чем заключается специфика работы над этюдом фигуры человека в одежде?

5 семестр

1 Портрет с руками. Длительная постановка с тщательной цветовой моделировкой лица и рук (акварель, белила, пастель)

Вопросы для самопроверки. 1. Как строить живопись фигуры на больших цветовых отношениях?

6 семестр.

Портрет с глубоким пространством (у окна) (акварель, белила, пастель)

Вопросы для самопроверки. 1 Какие задачи ставятся на заключительном этапе работы над этюдом фигуры человека?

7 семестр.

1 Выполнение формальных упражнений. Создание цвето- ритмических композиций на передачу эмоциональности указанных состояний. Овладение навыками пользования декоративностью, ритмикой, символикой цвета. Формат А3.

2 Краткосрочный этюд натюрморта с большим количеством декора (орнаментированные драпировки, декоративная посуда). Анализ натюрморта, рассмотрение основных подходов к стилизации натуры; работа с цветом носит моделирующий характер. Формат А1.

3 Выполнение декоративного натюрморта из предметов быта, овощей, фруктов. Поиск композиционных решений, выполнение серии форэскизов. Поиски авторской трактовки характера освещения и тональности, поиск и передача настроения этюда, определение фактуры картинной плоскости. Выполнение декоративного этюда натюрморта с наиболее интересным композиционным решением по согласованию с преподавателем с помощью сокращенной палитры. Формат А3, этюд А1.

4 Выполнение декоративного натюрморта с цветами и орнаментальными тканями. Выполнение форэскизов и эскизов. Выполнение натюрморта на формате А1.

5 Выполнение декоративного натюрморта из предметов быта, искусственных цветов, фруктов, на фоне цветных орнаментированных драпировок. Творческая переработка живописного решения натюрморта. Формат А1.

6 Выполнение декоративного натюрморта из бытовых предметов с четко выраженными пространственными планами. Поиск выразительных силуэтов форм, пластики, трактовки орнамента на тканях, керамике подчиняемые общей стилистике живописного произведения. Формат А1.

Вопросы для самопроверки. 1. Чем определяется последовательность отдельных стадий работы над этюдом объемных предметов различной формы и фактуры на фоне

драпировки нейтрального цвета? 2. Какова роль линейно-конструктивного рисунка в построении объемных форм в живописи акварелью?

8 семестр

1 Выполнение декоративного натюрморта из бытовых предметов в интерьере. Поиск оригинального авторского решения, включение в композиции дополнительных фантазийных элементов, согласно авторскому замыслу. Формат А1.

2 Выполнение декоративного этюда натюрморта сложного интерьера с различными предметами: мебелью, музыкальными инструментами, орнаментальными тканями. Поиск выразительных средств выражения, использование смешанной техники и поиск характера включения нетрадиционных материалов.

3 Выполнение многосеансного декоративного натюрморта с использованием принципов стилизации. Выбор стиливого направления, изучение аналогов и прототипов. Выборы декоративных предметов стилизации природы и цветовой палитры в зависимости от стиливого направления. Поиск точных мотивов декоративности форм и орнаментов, соответствие пластического и геометрического начала. Образное и стиливое единство, внесение авторского начала в сложившиеся стиливые направления. Выполнение форэскизов и эскизов на планшете 55x 75.

4 Выполнение декоративного натюрморта на заданную тему по памяти и воображению. Поиск собственных авторских композиции согласно с выданными темами (старый замок, летний сад, осень, вальс «Бостон», и т.д.). Привлечение смешанной техники и собственных авторских новаций, выбор стиливых решений.

Вопросы для самопроверки. 1. Как применяются законы и правила воздушной перспективы при решении живописных задач в работе с этюдом? 2. Как проявляется принцип «от общего к частному» и «от частного к общему» в процессе реалистического изображения натюрморта?

9 семестр

1 Выполнение декоративного этюда натюрморта из бытовых предметов, искусственных цветов, овощей, фруктов и гипсовым слепком орнамента, являющимся композиционным центром. Использование ритма как организующего начала, создание целостной композиции, подчинение второстепенного главному.

2 Декоративный этюд натюрморта с гипсовым слепком маски (Венеры, Дианы), бытовыми предметами и фруктами. Выполнение набросков, эскизов. Поиск вариантов декоративной трактовки гипсовых слепков масок. Творческая интерпретация природы при плоскостно - орнаментальной трактовке. Поиск пластической связи между изображениями гипсовых слепков, элементами натюрморта и фоном. Поиск орнаментально- тонального равновесия, колористического решения. Формат А1

3 Декоративный этюд натюрморта с гипсового слепка античной головы на фоне цветных драпировок и фрагментов интерьера. Поиск выразительных силуэтов форм деталей натуральных постановок, нахождение выразительных по пластическим очертаниям компонентов орнаментально- ритмического строя живописного произведения, членение плоскости на выразительные по силуэту составные части. Формат А1

4 Выполнение декоративного натюрморта включающего в себе как изображение реальных предметов постановки так и предметов и элементов по воображению. Постановка состоит из 12-15 различных по форме и назначению, не связанных одной темой предметов и 5-6 различных драпировок. Выбрав 5 предметов и 3 драпировки, необходимо создать декоративную тематическую композицию. Для художественной выразительности и стиливого единства включить в композицию дополнительные элементы по представлению и воображению. Использовать метод пластической деформации. Выбрать колористическое решение. Эскизы, варианты А3, итоговый вариант А 1

5 Выполнение натюрморта по воображению и представлению на заданную тему: «Натюрморты с этническими мотивами», (китайский, японский, африканский и т.д.). композиция должна включать элементы, соответствующие выбранному стиливому решению:

орнаментированные драпировки с национальными мотивами, маски, экзотические цветы и растения, предметы быта и труда, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и т.д. Включение в живописное произведение реальных предметов, различных фактур и материалов. Добиться образного и стилевого единства, оригинальности.

Вопросы для самопроверки. 1. Чем интересен народный костюм и его декор? 2. В какой последовательности следует вести работу над узорными драпировками в технике письма гуашевыми красками? 3. Как передать узор на объеме складок?

10 семестр

1 Декоративный этюд с живой природы фигуры человека в одежде в позе стоя с опорой на одну ногу с предметом быта или орудием труда в руках с частью интерьера. Выполнение детали проработанного этюда. Передача пластики изображаемой фигуры и предметов равновесия в композиции произведения. Соблюдение ритмического строя и масштабности фигуры. Усиление выразительности за счет обогащения фактурными элементами. Формат А1.

2 Выполнение двухфигурного этюда постановки в интерьере. Образ двухфигурной постановки носит эмоциональный характер, образное осмысление формирует более сильный художественный образ. Поиск разнообразных живописных творческих решений на основе эмоционального восприятия природы. Композиционный поиск. Создание линейно-конструктивных рисунков. Поиск совершенно различных смысловых и эмоциональных оттенков за счет выполнения различных композиционных вариантов (на различных форматах, планах, в различных тональностях, цветоотношениях). Выполнение лучшего варианта на формате А1.

3 Выполнение декоративной многофигурной композиции в интерьере на заданную тему по представлению и воображению. Примерные темы: театр, музыка, эпоха, авангард и т.д. В данной работе должны найти применение все полученные за время обучения знания и навыки. Выполнение набросков, эскизов, вариантов. Выполнение набросков, эскизов. Вариантов. Выполнение утвержденного варианта на формате А 1.

Вопросы для самопроверки. 1. Чем отличаются технические средства выражения в набросках фигуры человека в рисунке и живописи? 2. Какие задачи решаются в набросках с одетой фигурой?

Приложение ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА "ЖИВОПИСЬ"

Задания для студентов всех специализаций

I семестр

1. Изображение несложных натюрмортов (2 - 3 работы) с выполнением предварительных композиционных разработок (форэскизы небольшого размера) для определения лучших композиционных и колористических решений.

Акварель; размер форэскизов - $\frac{1}{8}$ листа бумаги, этюдов - около $\frac{1}{2}$ листа.

2. Этюды натюрмортов, построенных на гармонических сочетаниях различных групп родственных цветов (4 этюда). Предварительно выполняются форэскизы для определения лучших композиционных и колористических решений.

Акварель; размер форэскизов - $\frac{1}{8}$ листа бумаги, этюдов - около $\frac{1}{2}$ листа.

3. Этюды натюрмортов, построенных на гармонических сочетаниях различных групп родственно-контрастных и контрастных дополнительных цветов (6 этюдов). Предварительно выполняются форэскизы для определения лучших композиционных и колористических решений.

Акварель; размер форэскизов - $\frac{1}{8}$ листа бумаги, этюдов - около $\frac{1}{2}$ листа.

4. Этюды драпировок без орнамента (3-4 этюда).

Акварель; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

По каждому заданию выполняются несколько односеансных этюдов и одна многосеансная завершенная работа.

Самостоятельная работа: выполнение серии форэскизов натюрмортов и кратковременных этюдов с задачей поиска композиционной и колористической организации элементов изображения на изобразительной плоскости.

II семестр

1. Этюды натюрморта с гипсовой головой человека (2-3 этюда). Для определения композиции предварительно выполняется серия форэскизов.

Акварель; размер форэскизов - $\frac{1}{8}$ листа бумаги, этюдов - около $\frac{1}{2}$ листа.

2. Этюды головы натурщика на сдержанном по цвету фоне (3-5 этюдов).

Предварительно выполняются 2 этюда головы натурщика в технике "грязиль".

Акварель; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

3. Этюды натурщиков - поясное изображение (3 этюда). Предварительно выполняется 1 этюд в технике "грязиль".

Акварель; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги.

4. Этюды фигуры человека в разнообразных народных костюмах (4 этюда).

Предварительно выполняются форэскизы для определения лучших композиционных и колористических решений.

Акварель; размер форэскизов - $\frac{1}{8}$ листа бумаги, этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист.

По каждому заданию наряду с краткосрочными этюдами необходимо выполнить один многосеансный завершённый этюд.

Самостоятельная работа: выполнение серии набросков головы и фигуры человека в современной одежде.

Акварель; размер набросков - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

Задания для специализаций "Моделирование костюма", "Моделирование обуви и головных уборов", "Художественное оформление и моделирование трикотажных изделий"

III семестр

1. Этюды цветов и растений к белому и цветному фону (4-6 этюдов).

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

2. Этюды костюмов и драпировок на манекенах (3-4 этюда).

Акварель; темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

3. Этюды головы человека в разнообразных головных уборах (2-3 этюда).

Акварель, темпера, гуашь; выполняется несколько изображений на одном листе бумаги.

4. Этюды одетой фигуры человека в различных костюмах (4-6 этюдов).

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги. По каждому заданию наряду с односеансными этюдами необходимо выполнить один многосеансный этюд с тщательной проработкой форм натуры.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в костюме.

Акварель, темпера, гуашь; размер набросков - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа бумаги.

IV семестр

1. Серия живописных набросков кистью (без предварительного рисунка) с обнаженных моделей и моделей в современных костюмах (20 работ). Акварель, темпера, гуашь; размер набросков - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа бумаги.

2. Этюды рук (2 этюда). На одном листе компонуется несколько изображений.

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги.

3. Этюды одетой модели в головном уборе - поясное изображение (4-5 этюдов).

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги.

4. Этюды обнаженной модели (3 этюда).

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги.

5. Этюды одетой модели в современном костюме (4 этюда).

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги.

По 3-5-му заданиям один час уделяется живописным наброскам и один этюд выполняется как многосеансный с выявлением материальных качеств и тщательной проработкой изобразительных форм.

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека в костюме.

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа бумаги.

Задания для специализаций

"Художественное оформление текстильных изделий способом печати" и "Художественное оформление текстильных изделий способом ткачества"

III семестр

1. Этюды цветов и растений к белому и цветному фону (4-6 этюдов).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги.

2. Этюды натюрмортов с цветами, построенные на гармоническом сочетании родственных и контрастных цветовых тонов (3-4 этюда). Поиск композиционных и колористических решений посредством разработки серии форэскизов (6-10 форэскизов).

Темпера; размер форэскизов - $\frac{1}{4}$ листа, этюдов - $\frac{1}{2}$ - 1 лист бумаги.

3. Этюды тканей с орнаментом (3-4 этюда).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги.

4. Этюды обнаженной модели (3 этюда).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги.

5. Этюды модели в костюме на белом и цветных фонах (3-4 этюда).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги.

По каждому заданию наряду с односеансными этюдами выполняется один многосеансный этюд с выявлением материальных качеств и тщательной проработкой изобразительных форм.

Самостоятельная работа: наброски обнаженной и одетой модели.

Темпера; размер набросков - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа бумаги.

IV семестр

1. Этюды натюрмортов, построенных на ярких, контрастных, декоративных цветовых отношениях (3-4 этюда). Поиск композиционных и колористических решений посредством разработки серии форэскизов (4-6 форэскизов). Одна из постановок имеет интерьерный характер.

Темпера; размер форэскизов - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа, этюдов - 1 лист бумаги.

2. Этюды фигуры в декоративном головном уборе (платок, шаль). Изображение поясное (3 этюда).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги.

3. Этюды фигуры в костюме с проработкой орнамента тканей. Одна из постановок выполняется в интерьере (3-4 этюда).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги.

4. Серия этюдов фигуры в различных костюмах с головными уборами. Этюды выполняются к белому листу без проработки фона (4 работы).

Темпера; размер этюдов - 1 лист бумаги. По каждому заданию наряду с односеансными этюдами выполняется один многосеансный этюд с выявлением материальных качеств и тщательной проработкой изобразительных форм.

Самостоятельная работа: наброски фигуры в современном костюме. Темпера; размер набросков - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа бумаги.

Задания по учебной практике "История искусств и история костюма" для всех специализаций, выполняемые средствами живописи

1. Серия живописных этюдов и набросков предметов народного и декоративно-прикладного искусства.

Выполняется к белому листу и к цветному фону в виде изображения одного или группы предметов (10 работ).

Темпера, акварель, гуашь; размер работ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

2. Живописные этюды интерьера (3 этюда).

Акварель, темпера; размер этюдов - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

3. Серия живописных этюдов городского и сельского пейзажа (10 этюдов).

Одна половина работ выполняется в виде реальных объемно-пространственных изображений, другая половина - в виде условно-декоративных интерпретаций.

Акварель, темпера, гуашь; размер этюдов - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ листа бумаги.

4. Живописные краткосрочные наброски фигуры человека в костюме (40 работ).

Акварель, темпера, гуашь; размер набросков - $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ листа бумаги.

Приложение А
(обязательное)

Выписка из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области культуры и искусства

Специальность 052400 Дизайн

Квалификации:01. Дизайнер (Графический дизайн)

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденного 14.03.2003 (номер государственной регистрации 575 иск/СП) с равномерным распределением нагрузки по четырем семестрам.

ОПД.Ф.04	<p><i>Живопись.</i></p> <p>Овладение методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики.</p> <p>Создание средствами живописи с использованием различных техник живописных композиций различной степени сложности.</p>	660
----------	--	------------

Карта учебно-методического обеспечения

дисциплины Живопись

Специальность 052400 – Дизайн (070601.65Г – Графический дизайн)

Форма обучения дневая

Часов: всего 660 из них: лекций   , практ. Зан. 612, лаб. раб.   , СРС 116 (КП, КР   )

Факультет ФАИС Кафедра ХиПОМ Семестр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Таблица 1-Обеспечение дисциплины учебными изданиями

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Вид занятия, в котором используется	Число часов, обеспечиваемых изданием	Кол. экз. в библ. НовГУ (на каф.)	Примечание
1 Живопись: Учеб. пособие для вузов. - М.: Владос, 2003,2004. - 223с.,[16]л.	Практ. Раб,	328	10	
2 Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд.стер. - М.: Академия, 2008.	Практ. Раб,	250	12	
3 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Практическое пособие.- М.: Высшая школа, 1998, 2000	Практ. Раб, Сам. раб.	460	3 (10)	

Таблица 2 - Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями

Библиографическое описание* издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Вид занятия, в котором используется	Число часов, обеспечиваемых изданием	Кол. экз. в библ. НовГУ (на каф.)	Примечание
Живопись: Рабочая программа/Авт-сост. В.А.Бабилов; НовГУ. – Великий Новгород, 2010 – 18 с.	все	660	(1)	Эл. версия
Живопись натюрморта: Метод. указания/Авт-сост. А.И.Давыденков; НовГУ. – Великий Новгород, 2011 – 21 с.	практ. занятия	612	(1)	Эл. версия

Учебно-методическое обеспечение дисциплины _____ 100 _____ %

Действительно для учебного плана 2011/12 Зав. кафедрой _____ /Е. Г. Бердичевский/