Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.
«_06_» _мая_ 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Академическая живопись

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись», составитель: ст. преподаватель Акилов И.В., - М., 2020, - 20 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академическая живопись» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель: _____ *(подпись)* Ст. преподаватель Акилов И.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой _____ *(подпись)* Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

©составитель Акилов И.В., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 10
2.3 Организация самостоятельной работы..... 12
3 Список рекомендуемых источников …….. 14
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14
4 Фонд оценочных средств ……. 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель программы

Программа по академической живописи предусматривает изучает студентами живописи на основе великого реалистического искусства, с учетом специфики отделения. От студентов требуется скомпоновать натуру в размер холста, правильно построить форму в пространстве, с верной передачей пропорций, движения, пластического характера натуры. Основным объектом изучения и изображения является человек. Формой обучения живописи является этюд с натуры.

Вся система изучения живописи должна способствовать развитию образного мышления студента. При выполнении всех заданий необходимо развивать вкус и чувство декоративности, обращать внимание на понятие силуэта, ритма, цельности живописной среды, профессиональной культуры в трактовке пластики человека, его связи с пространством, объяснять значение орнамента и деталей, количества и качества цвета, продуманности тонального и цветового решения.

В повседневной педагогической работе необходима ориентация студентов на высшие достижения отечественной и мировой живописи. Настоящая программа определяет учебные постановки и дает возможность для обучения живописи и формирования видения будущих художников.

Дисциплина «Академическая живопись» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владению ими, проявлению креативности композиционного мышления (К-2).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).
- Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств, профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (К-10).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- теоретические основы теории цвета, воздушной перспективы, законов построения цветом светотени;
- принципы последовательности ведения работы над живописной работой.

Уметь:

- проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ;
- находить различные тоновые и цветовые решения в изображении натуры;
- свободно выражать свои идеи методами живописи.

Владеть:

- методами изучения натуры и ее изображения средствами живописи;
- навыками свободного владения различными свойствами и качествами живописных приемов и используемых материалов акварель, гуашь, темпера, акрил, белая и тонированная бумага, картон и т.д.).
-

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1 семестр – 14 недель			
1	Натюрморт из геометрических тел	1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.	ПЗ
2	Ахроматический натюрморт	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение	ПЗ

		дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.	
3	Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.	ПЗ
4	Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.	ПЗ
2 семестр – 14 недель			
5	Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	Задание ставит целью гармонизацию и передачу общего колорита натюрморта при боковом искусственном освещении, имеющем разную цветовую температуру. Изучаются разные параметры света: холодный, дневной, теплый (вечерний). Данное задание выполняется перед пленэрной практикой и формирует знания и умения по светотеневой моделировке формы в условиях естественного освещения.	ПЗ
6	Тематический	В рамках данного задания формируются	ПЗ

	натюрморт из бытовых предметов	навыки по организации неглубокого пространства. Распределяются планы: передний, средний, дальний, определяются характеристики их проработки. Ставятся задачи акцентов ритма, тона, формы. Отрабатывается позиция силуэта. Обращается внимание на различный характер освещения и влияние освещения на светотеневую моделировку формы. Выполняются 2 работы с разным характером освещения.	
7	Пространственный натюрморт в интерьере	Ставится задача организации глубокого пространства в формате картины. Формируются навыки по изображению световоздушной перспективы. Определяется характер проработанности предметов по планам, их цветовым отношениям. Ставится задача выявления образа и общего колорита натюрморта. Необходимо в рамках данной темы выполнить 2 постановки с разным освещением: боковым и контровым.	ПЗ
8	Декоративно-плоскостной натюрморт	В постановке ставится задача изображения неглубокого пространства с активными декоративными и пластическими формами. Средствами живописи необходимо отобразить образное состояние натюрморта через ритмы, пластику форм, орнаменты. Студентами самостоятельно определяется формат изображения (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольники), пропорция в формате, а также размер листа. Необходимо выполнить натюрморты с «плоским» пространством, натюрморт с активным выявлением фактуры и текстуры, натюрморт в технике коллажа и натюрморт декоративный с акцентом на орнаментально-пластические качества образной постановки.	ПЗ
3 семестр – 14 недель			
9	Голова на	Учебным заданием является изучение	ПЗ

	нейтральном фоне	головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме **и цвету** Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	
10	Голова на теплом фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ
11	Голова на холодном фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. : Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ
12	Голова на светлом фоне	Цель задания - решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темперы. Учебным заданием является изучение головы человека. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна	ПЗ

		помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Натюрморт из геометрических тел	6	1,5	2	2,5	Просмотр
2	Ахроматический натюрморт	12	1,5	8	2,5	Просмотр
3	Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	12	1,5	8	2,5	Просмотр
4	Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	12	2	7	3	Просмотр
Итого:		42	6,5	25	10,5	Просмотр
2 семестр						
5	Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	6	1,5	2	2,5	Просмотр

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
6	Тематический натюрморт из бытовых предметов	12	1,5	8	2,5	Просмотр
7	Пространственный натюрморт в интерьере	12	1,5	8	2,5	Просмотр
8	Декоративно-плоскостной натюрморт	12	2	7	3	Просмотр
Итого:		42	6,5	25	10,5	Просмотр
3 семестр						
9	Голова на нейтральном фоне	6	1,5	2	2,5	Просмотр
10	Голова на теплом фоне	12	1,5	8	2,5	Просмотр
11	Голова на холодном фоне	12	1,5	8	2,5	Просмотр
12	Голова на светлом фоне	12	2	7	3	Просмотр
Итого:		42	6,5	25	10,5	
Всего		126	19,5	75	31,5	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Кол. часов сам. работы	Задание
Натюрморт из геометрических тел	2,5	1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.
Ахроматический натюрморт	2,5	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.
Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	2,5	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.
Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых	3	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.

предметов		
Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	2,5	Задание ставит целью гармонизацию и передачу общего колорита натюрморта при боковом искусственном освещении, имеющем разную цветовую температуру. Изучаются разные параметры света: холодный, дневной, теплый (вечерний). Данное задание выполняется перед пленэрной практикой и формирует знания и умения по светотеневой моделировке формы в условиях естественного освещения.
Тематический натюрморт из бытовых предметов	2,5	В рамках данного задания формируются навыки по организации неглубокого пространства. Распределяются планы: передний, средний, дальний, определяются характеристики их проработки. Ставятся задачи акцентов ритма, тона, формы. Отрабатывается позиция силуэта. Обращается внимание на различный характер освещения и влияние освещения на светотеневую моделировку формы. Выполняются 2 работы с разным характером освещения.
Пространственный натюрморт в интерьере	2,5	Ставится задача организации глубокого пространства в формате картины. Формируются навыки по изображению световоздушной перспективы. Определяется характер проработанности предметов по планам, их цветовым отношениям. Ставится задача выявления образа и общего колорита натюрморта. Необходимо в рамках данной темы выполнить 2 постановки с разным освещением: боковым и контровым.
Декоративно-плоскостной натюрморт	3	В постановке ставится задача изображения неглубокого пространства с активными декоративными и пластическими формами. Средствами живописи необходимо отобразить образное состояние натюрморта через ритмы, пластику форм, орнаменты. Студентами самостоятельно определяется формат изображения (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольники), пропорция в формате, а также размер листа. Необходимо выполнить натюрморты с «плоским» пространством, натюрморт с активным выявлением фактуры и текстуры, натюрморт в технике коллажа и натюрморт декоративный с акцентом на орнаментально-пластические качества образной постановки.
Голова на нейтральном фоне	2,5	Учебным заданием является изучение головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме **и цвету** Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на теплом фоне	2,5	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно

		воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на холодном фоне	2,5	Учебным заданием является изучение головы человека. : Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на светлом фоне	3	Цель задания - решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темперы. Учебным заданием является изучение головы человека. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
ИТОГО	31,5	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

а) 1. Альберти Л.Б., Десять книг о зодчестве в 2т.М; изд.Всесоюзной Академии архитектуры Т.1, 1935.392, с.Т.2,1937. 794с.

2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи/ Авт.вступ. статьи А.Н.Лужецкая М. изд-во Академии художеств СССР, 1961г., 511с.

3. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 3т. ;. Искусство, 1956 т.1.634 с. т2 891с. т. 3. 827 с.

4. Виннер А.В. Фресковая и темперная живопись. М; Л.; Искусство. 1948. 192 с.

5. Виннер А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи: стенная, плафонная и декоративная живопись. М., Искусство, 1953. 756 с.

6. Витрувий Марк Полион. Десять книг об архитектуре. М., Издательство Всесюзной Академии архитектуры, 1936. 331 с.

7. Девятов М.М. Сохранность произведений масляной живописи на холсте как результат зависимости между техническими приемами работы художника и особенностями состава грунтов: Диссертация кандидата искусствоведения. Л. 1967. 131 с.

8. Дринберг С.А., Ицко Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов: Справочное пособие. Л. : Химия, 1980, 160 с.

9. Киплик Д.И. Техника живописи искусств 1950, 33 ½ печ.л.

10. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. М., Изобразительное искусство 1989, 235 с.
11. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. Академия художеств СССР. М., Советский художник, 1965, 192с.
12. Филатов В.В. русская станковая темперная живопись : Техника реставрации. М., Искусство, 1961, 222 с.
13. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. М., Изобразительное искусство, 1989, 318 с.
14.Ченнини Ченпино. Книга об искусстве или Трактат о живописи. М., Изогиз, 1933. 139 с.
15. Хокки Давид. Секреты старых картин «Secrets Knoleds by David Hockney. Thames a Hudson», 2001
16. Алюрви Ю.В. Техника живописи. М, Арт-Апюрви. 2010, 218 с.
1.

4.Фонд оценочных средств

Практические задания (ПЗ)

Задание 1. Натюрморт из геометрических тел

1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона

Инструменты и материалы: Уголь, мел, тонированная бумага формата А-3.

1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона

Инструменты и материалы: Уголь, мел, тонированная бумага формата А-3

Пример задания.

Задание 2. Ахроматический натюрморт

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.

Задание 3. Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.

Задание 4. Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.

Задание 5. Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.

Задание 6. Тематический натюрморт из бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.

Задание 7. Пространственный натюрморт в интерьере

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.

Задание 8. Декоративно-плоскостной натюрморт

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага произвольного формата, различные по фактуре материалы, клей, ножницы.

Пример задания.

Примеры работ слушателей