

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Академическая живопись Б1.Б.13

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Валиуллин Ф.Р.

Рецензент(ы):

Яо Михаил Константинович

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 902335517

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, б/с Валиуллин Ф.Р. Кафедра дизайна и национальных искусств Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,
Valiullinfarit@mail.ru

1. Цели освоения дисциплины

1. Цель освоения дисциплины

□ подготовка будущих учителей изобразительного искусства к методически грамотной профессиональной деятельности в учреждениях общеобразовательного типа, социокультурной сфере и изобразительной деятельности.

□ цель курса - дальнейшее изучение предмета живопись - одного из видов художественного отображения окружающей действительности.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 54.03.01 Дизайн и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

"Живопись" является дисциплиной модуля "Основы художественного мастерства" и одной из базовых учебных дисциплин профессионального цикла федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В курсе "Живопись" формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников - будущих учителей рисования. Концепция курса ориентирует студентов на освоение комплекса видов профессиональной деятельности, в числе которых: учебно-воспитательная деятельность, научно-методическая деятельность, деятельность в области социальной педагогики, культурно-просветительская деятельность, коррекционно-развивающая деятельность. В области учебно-воспитательной деятельности учителя рисования рассматривается осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; использование технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; применение современных средств оценивания результатов в обучении. Научно-методическая деятельность включает в себя выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; анализ собственной профессиональной деятельности с целью ее совершенствования. В области социально-педагогической профессиональной деятельности студенты осваивают планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике; проведение профориентационной работы; оказание помощи в социализации учащихся. Культурно-просветительская деятельность учителя рисования ориентирована на формирование общей культуры учащихся. Коррекционно-развивающей деятельности направлена на реализацию личностно ориентированного подхода к образованию и развитию детей; работу по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии.

Для решения сложных и многогранных задач воспитания курс "Живопись" использует знания по педагогике (теоретическая педагогика, практическая педагогика), психологии (общая психология, возрастная и педагогическая психология). Подготовка будущих учителей рисования к методической деятельности в школе опирается на теоретико-педагогическую профессиональную подготовку, задействует знания студентов по теории художественного образования, методике педагогических исследований. Важное значение для успешного изучения студентами курса "Живопись" имеют дисциплины художественно-теоретической подготовки, на которых осуществляется практическое освоение уроков живописи (история изобразительного искусства, история изобразительного искусства РТ, академический рисунок, композиция). Навыки, получаемые студентами при освоении дисциплин художественной подготовки, придают методике художественного образования необходимую практическую направленность, обеспечивают необходимый технологический набор знаний изобразительного искусства. Динамичный характер развития методики художественного образования как области научного предполагает использование студентами знаний по курсам "Компьютерные технологии в художественном образовании" и "Информационные компьютерные технологии в культурно-просветительской деятельности".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-1 (профессиональные компетенции)	способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК-2 (профессиональные компетенции)	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
ОПК-5 (профессиональные компетенции)	способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей)
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- основные законы, техники и приемы станковой живописи;
- методы, формы и средства художественного образования в их связи с видами изобразительной деятельности школьников и с учетом дифференцированных подходов в обучении и воспитании;
- содержание программ по живописи для общеобразовательных школ, действующих на федеральном уровне, учебников и учебных пособий федерального уровня;
- технологии планирования, проведения и анализа урока живописи;
- методики организации внеклассной и внешкольной художественно-воспитательной работы;

- средства и методы развития в учащихся способности к самообразованию;
- технологии педагогического контроля за художественным развитием школьников;
- знать техники и технологии живописи, законы колористики и светотени

2. должен уметь:

- конструировать, организовывать и анализировать содержание и процесс художественного обучения и воспитания с учетом развития: интереса у детей к искусству, к высокохудожественным изобразительным произведениям разных форм, жанров и стилей; потребности в общении с искусством; восприятия глубоких и разнообразных чувств и сопереживаний, вызванных художественными образами, осознания учащимися роли изобразительного искусства в духовной жизни человека, связей искусства с жизнью; творческих возможностей, эстетического вкуса;
- уметь моделировать пространства и объемы посредством цвета и тона, строить цветоритмические композиции с использованием различных техник и композиционную основу посредством цвета, создавать живописные и декоративные композиции посредством цвета и колорита.
- организовывать разные виды и формы художественной деятельности учащихся;

3. должен владеть:

- системными практико ориентированными методическими знаниями о содержании и видах профессиональной деятельности учителя рисования;
- педагогическими условиями преподавания живописи и художественного воспитания школьников.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

"Способен использовать систематизированные художественно-исторические и художественно-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, применяя современные изобразительно-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса. Готов применять современные художественно-информационные технологии для профессионального самообразования, личностного роста и обеспечения качества образовательного процесса в художественно-образовательной и культурно-просветительской деятельности

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Композиционный центр в живописи Живописная постановка с ритмическим интервалом	4	1-6	0	12	0	Письменное домашнее задание
2.	Тема 2. Выполнение несложного натюрморта в теплой гамме гуашевыми красками. Противостояние холодных и теплых цветов в натюрморте.	4	7-17	0	22	0	Творческое задание
3.	Тема 3. Выполнение натюрморта в холодной гамме гуашевыми красками. Выполнение натюрморта в интерьере акриловыми красками.	5	1-18	0	72	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	Экзамен
	Итого			0	106	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Композиционный центр в живописи Живописная постановка с ритмическим интервалом

практическое занятие (12 часа(ов)):

Методика живописи как область научного знания. Взаимосвязь методики живописи с другими видами искусства. Нацеленность методики живописи на реализацию обучающей, воспитательной и развивающей функций художественного образования. Данный раздел предполагает знакомство с базовыми основами станковой живописи, знакомство с теорией цвета, колорита, цветотона.

Тема 2. Выполнение несложного натюрморта в теплой гамме гуашевыми красками. Противостояние холодных и теплых цветов в натюрморте.

практическое занятие (22 часа(ов)):

Теория живописи базируется на научных основах, на знание математики (учение о перспективе), физики (знание законов оптики и цветоведения), психологии и физиологии зрения (знание психологии), пластической анатомии и других видах наук. Практическая база освоения курса живописи на теоретическом знании и практическом усвоении художественных дисциплин - композиции, рисунка, пластической анатомии, учении о пропорциях и других наук. В данном разделе изучение практических основ живописи: понятие форэскиза, цветовых и тоновых отношений, понятие живописного наброска, одно и многосеансного этюда.

Тема 3. Выполнение натюрморта в холодной гамме гуашевыми красками. Выполнение натюрморта в интерьере акриловыми красками.

практическое занятие (72 часа(ов)):

Знакомство с основными проблемами колористического решения живописного произведения и законами цветовой композиции, с вопросами трактовки формы, изменением локального цвета под воздействием световоздушной среды, с проблемами передачи пространства.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Композиционный центр в живописи Живописная постановка с ритмическим интервалом	4	1-6	подготовка домашнего задания	1	домашнее задание
				□ Чтение и анализ учебника по академической живописи □ Поиск необходимой информации в	0	домашнее задание
2.	Тема 2. Выполнение несложного натюрморта в теплой гамме гуашевыми красками. Противостояние холодных и теплых цветов в натюрморте.	4	7-17	подготовка к творческому заданию: самостоятельная постановка из 3 предметов	1	творческое задание
				□ Посещение и участие в научно-практических (методических) конференциях педагогов-художников	0	домашнее задание
3.	Тема 3. Выполнение натюрморта в холодной гамме гуашевыми красками. Выполнение натюрморта в интерьере акриловыми красками.	5	1-18	□ Научные доклады по актуальным вопросам художественно-педагогической практики □ Изуч	18	домашнее задание
	Итого				20	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Чтение и анализ учебника по станковой живописи
- Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях
- Посещение мастер-классов учителей рисования
- Посещение и участие в научно-практических (методических) конференциях педагогов-художников
- Научно-творческие устные и письменные задания: аннотации, рецензии на научно-методические материалы педагогов-художников,
- Научные доклады по актуальным вопросам художественно-педагогической практики
- Изучение научно-методических материалов педагогов-художников

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Композиционный центр в живописи Живописная постановка с ритмическим интервалом

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные задачи академической живописи Система пространственных отношений Значение теории перцептивной перспективы в живописи Роль теории цвета в искусств 5. Роль света и цвета в искусстве Понятие цветового тона, насыщенности и светлоты Понятие оптического смешения цветов Понятие контраста Понятие несобственных качеств цвета Психологическое воздействие цвета Понятие цветовой гармонии

домашнее задание , примерные вопросы:

Правила композиции в живописи Практические основы живописи при подготовке художника Цветовые и тоновые отношения в живописи Задачи односеансных и многосеансных этюдов Задачи натюрморта - как учебного задания Натюрморт в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве Задачи простых и усложненных натюрмортов

Тема 2. Выполнение несложного натюрморта в теплой гамме гуашевыми красками. Противостояние холодных и теплых цветов в натюрморте.

домашнее задание , примерные вопросы:

Этюды интерьера как учебного задания Задачи этюдов пейзажа в учебной живописи Принципы построения пейзажной живописи Задачи работы на пленере Изображение цветов и растений в истории искусства Значение материалов и техник живописи в практике художника дизайнера

творческое задание , примерные вопросы:

Творческая самостоятельная работа над натюрмортом из 3-4 предметов на тепло-холодную гамму.

Тема 3. Выполнение натюрморта в холодной гамме гуашевыми красками. Выполнение натюрморта в интерьере акриловыми красками.

домашнее задание , примерные вопросы:

Значение теории цвета Иоханнеса Иттена в развитие дизайна Понятие основного и дополнительного цвета в теории Иттена Взаимодействие цветов в интерьере Цвета и их сочетания в интерьере Характеристика цвета в интерьере

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные задачи живописи
2. Система пространственных отношений
3. Значение теории перцептивной перспективы в живописи
4. Роль теории цвета в искусств
5. Роль света и цвета в искусстве
6. Понятие цветового тона, насыщенности и светлоты
7. Понятие оптического смешения цветов
8. Понятие контраста
9. Понятие несобственных качеств цвета
10. Психологическое воздействие цвета
11. Понятие цветовой гармонии
12. Колорит
13. Правила композиции в живописи

14. Практические основы живописи при подготовке художника
15. Цветовые и тоновые отношения в живописи
16. Задачи односеансных и многосеансных этюдов
17. Задачи натюрморта - как учебного задания
18. Натюрморт в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
19. Задачи простых и усложненных натюрмортов
20. Последовательность в живописи изображения головы натурщика
21. Портрет в русской живописи, конца19 начало20 века
22. Методика исполнения этюдов рук
23. Методика исполнения поясного изображения человека
24. Особенности работы над этюдами
25. Методика выполнения этюда одетой фигуры человека
26. Роль живописи обнаженной модели в становлении художника
27. Методика и техника живописи обнаженной модели
28. Роль наброска - как учебного задания в живописи
29. Интерьер в истории живописи
30. Этюды интерьера как учебного задания
31. Задачи этюдов пейзажа в учебной живописи
32. Принципы построения пейзажной живописи
33. Задачи работы на пленере
34. Изображение цветов и растений в истории искусства
35. Значение материалов и техник живописи в практике художника дизайнера
36. Технология акварельных красок
37. Технология масляных красок
38. История возникновения масляной живописи
39. Значение теории цвета Иоханнеса Иттена в развитие дизайна
40. Понятие основного и дополнительного цвета в теории Иттена
41. Взаимодействие цветов в интерьере
42. Цвета и их сочетания в интерьере
43. Характеристика цвета в интерьере (на выбор: красный, оранжевый и т. д.)
44. Характеристика акриловых красок
45. Поясное изображение человека, как жанр живописи
46. Технология гуашевых красок

7.1. Основная литература:

- Жабинский В.И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=460493>
- Жилкина З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: Учебное пособие / З.В. Жилкина. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=411740>
- Кайда, Л. Г. Интермедиаальное пространство композиции [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. Кайда. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=458177>
- Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=443543>
- Коротеева Л.И. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. Яскин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=229442>

Федоренко В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. Е. Федоренко. - М.: Флинта, 2012. - 152 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=462707>

7.2. Дополнительная литература:

Бенуа А. История живописи в XIX веке. Русская живопись [Электронный ресурс] / А. Бенуа. - СПб.: Тип. Спб. общ.печат. дела в России Е. Евдокимов, 1901. - 136 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=353035>

Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=409318>

7.3. Интернет-ресурсы:

<http://www.yanko.lid.ru> - <http://www.yanko.lid.ru>

1. <http://www.m-planet.ru/> - 1. <http://www.m-planet.ru/>

2. <http://www.yanko.lid.ru> - <http://www.yanko.lid.ru>

2. <http://www.yanko.lid.ru> - <http://www.konsa.kharkov.ua>

3. <http://www.konsa.kharkov.ua> - <http://www.konsa.kharkov.ua>

4. <http://www.eksmo.ru> - <http://www.eksmo.ru>

5. <http://www.artol.ru> - <http://www.artol.ru>

5. <http://www.artol.ru> - 6. <http://www.vlados.ru>

6. <http://www.vlados.ru> - 6. <http://www.vlados.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Академическая живопись" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Для освоения дисциплины необходимы:

□ наглядные пособия и учебная методическая литература, иллюстрации, фонотека, видеотека.

Для обеспечения дисциплины необходимы:

□ специально оборудованные мастерские с наличием необходимых оборудований для изобразительной деятельности (мольберты, доски для демонстрации изображений, художественный реквизит)

□ экран, интерактивная доска, видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор).

Для проведения семинарских занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам - университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для информационно-ресурсного обеспечения семинарских занятий необходим доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 54.03.01 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Валиуллин Ф.Р. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Яо Михаил Константинович _____

"__" _____ 201__ г.