

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ
Проф. Д.А. Таюрский

_____» _____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы пленэрной живописи

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) Габдрахманова Е.В. Салахова Р.И.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-10	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-6	Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5	Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- основы пленэрной живописи;
- законы перспективы;
- понятия тона и светотени;

Должен уметь:

- правильно выбирать мотивы, темы, сюжеты;
- практически ознакомиться с таким понятием как окрашенность воздуха (синих тонов чистого воздуха), отражениями друг на друга цветных поверхностей;
- образно обобщать натуру средствами живописи;
- передавать общие тоновые отношения, пропорциональные натуре;
- выявлять главное и второстепенное в цветовом строе этюда;
- подчинять все части изображения целому; усилить или ослаблять детали по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности

Должен владеть:

- выполнять этюды на природе в разных техниках (акварель, гуашь, карандаш и др.);
- использовать фактуры основы, сохраняя ее в тенях и планах, тонкие прописки, лессировка;
- приемами передачи художественного опыта в образовательной среде.

Должен демонстрировать способность и готовность:

Моделирование пространства и объёма архитектурной среды посредством цвета и тона. Внимательный анализ цветовых отношений: градации цвето-тоновых отношений. Изучение абстрактного и относительного тона в живописи на пленэре.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 54.03.01 "Дизайн (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7, 8 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 114 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 114 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 21 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 81 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Овладение основами законов композиции, подчинение второстепенного главному, выявление композиционного центра	6	0	14	0	2
2.	Тема 2. Выявление форм архитектурной среды на пленэре посредством цвето-тоновых отношений. Изучение законов колористики. Грамотный разбор архитектурного пейзажа в плоскости цвето-тоновых отношений	6	0	16	0	1
3.	Тема 3. Внимательный анализ цветовых отношений: градации цвето-тоновых отношений. Изучение абстрактного и относительного тона в живописи на пленэре.	6	0	2	0	1
4.	Тема 4. Овладение материалами акварельной живописи на пленэре. Изучение техники	7	0	34	0	2
5.	Тема 5. Овладение материалами темперной живописи на пленэре. Изучение техники	8	0	48	0	15
	Итого		0	114	0	21

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Овладение основами законов композиции, подчинение второстепенного главному, выявление композиционного центра

подготовка к творческому заданию. Овладение основами законов композиции, подчинение второстепенного главному, выявление композиционного центра

Тема 2. Выявление форм архитектурной среды на пленэре посредством цвето-тоновых отношений.

Изучение законов колористики. Грамотный разбор архитектурного пейзажа в плоскости цвето-тоновых отношений

Изучение законов колористики. Грамотный разбор архитектурного пейзажа в плоскости цвето-тоновых отношений.

Тема 3. Внимательный анализ цветовых отношений: градации цвето-тоновых отношений. Изучение абстрактного и относительного тона в живописи на пленэре.

Моделирование пространства и объёма архитектурной среды посредством цвета и тона.

Тема 4. Овладение материалами акварельной живописи на пленэре. Изучение техники

Выявление форм архитектурной среды на пленэре посредством цвето-тоновых отношений.

Тема 5. Овладение материалами темперной живописи на пленэре. Изучение техники

Овладение материалами масляной живописи на пленэре. Изучение техники.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

векипедия - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2536/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80

краткий словарь терминов - <http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/121.htm>

лекция - <http://mikhailkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html>

толковый словарь - <http://tolslovar.ru/k7429.html>

энциклопедия искусства - <http://interpretive.ru/dictionary/968/word/plenyer>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТЮДА В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРА

Рассмотрим подробнее этапы работы над изображением.

Композиция этюда: 1) выбор мотива, темы и сюжета;

2) выбор точки зрения;

3) образное обобщение природы средствами графики;

4) образное обобщение природы средствами живописи;

5) выбор формата изображения.

Приступая к работе над этюдом необходимо найти главное в композиции пейзажа. Натурный мотив изучается с разных точек зрения, откуда выполняются пробные наброски, зарисовки. Выбирается наилучшая точка зрения, анализируются различные варианты этюда. В каждом намечаются высота горизонта, места пространственных планов, ритмический строй форм.

Графические и живописные поиски композиционных решений позволяют найти их линейные или тонально цветовые различия, контрастные отношения предметов по величине и удаленности, по цветовому оттенку насыщенности и светлоте. Далее путем отбора лучших 'заявок' на композицию этюда выбирается необходимое решение.

Главное в подготовительной работе над этюдом ? увидеть натурный мотив и найти его композицию. Затем выполняется рисунок под живопись, ведется цветовое построение этюда и его завершение в соответствии с композиционным замыслом. Вместе с тем, последовательность этапов этюда (композиция - подготовительный рисунок - живопись ? завершение) довольно относительно.

Определенность состояния достигается в композиции этюда главным образом путем быстрого выбора и запоминания характерных качеств цветового состояния среды, ее больших отношений в определенном масштабе светлот и цвета, соответствующих конкретному состоянию природы.

Таким образом, эскиз композиции этюда формируется в ходе созерцания природы, в результате активного запоминания первого впечатления, путем чередования графических и живописных поисков в набросках, зарисовках и этюдах - нашлепках.

Подготовительный рисунок 1) определение пропорций, движения и характера пространственных планов;

2) типизация основных форм;

3) индивидуализация деталей композиционного центра.

Началом подготовительного рисунка является обычный карандашный набросок с природы, выполняемый в пропорциональном соответствии с задуманным эскизом. В подготовительном рисунке необходимо решить три основные задачи:

выдержать композиционные условия рисунка в заданном формате;

грамотно построить изображение предмета на плоскости и детально выявить его конструкцию;

обобщенно передать пропорции, движение и характер формы предметов с учетом линейной и воздушной перспективы.

Рисунок под живопись намечается предельно лаконично. Немногочисленные линии связи должны обнаруживать себя только в местах пересечения друг с другом. За пределами конструктивных точек они почти исчезают, что достигается соответствующим ослаблением нажима на карандаш или уголь. Подготовительный рисунок необходимо вести без исправлений, чтобы не повредить основу под живопись и не загрязнить ее графитом карандаша.

Без глубинного анализа, без попытки представить на чистом листке первоначальную конструкцию предмета или пространство пейзажа в перспективе невозможно освоить и лепку формы цветом. Во-первых, цвет - предметен, а предметы в природе имеют определенную форму, игнорирование которой неизбежно ведет к существенным потерям объемности в живописно-пластическом построении этюда, а во-вторых, из-за пространственной неопределенности движения форм в глубь мотива происходит слияние планов в этюде.

Обобщенное живописно- 1)определение общего цветового пластическое изображение тона;
(лепка формы цветом): 2) передача общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре;

3) обобщенное моделировка объемной формы, выявление градаций светотени и их тщательная живописная проработка с учетом воздушной перспективы.

Главное в этом этапе - выявление общего тона и построение основных цветовых отношений между объектами пейзажа.

Принцип 'глубинности' цвета в живописи наиболее полно применим на данном этапе этюда в условиях пленэра, где под воздействием световоздушной среды, особенно в условиях загораживания одних планов другими, все предметы пейзажа объединяются общим тоном. На границах загораживания наблюдаются краевые контрасты, которые позволяют представить, как далеко изображаемые предметы расположены друг от друга и верно найти их 'цвет в среде'.

Ключевым моментом создания колорита этюда является определение общего тонового и цветового состояния освещенности природы. Оценивая это состояние по трем свойствам цвета (цветовой тон, насыщенность и светлота) необходимо передать основные цветовые отношения, соответствующие натуре. Затем следуют углубленные разработки, градации светотени.

Пространство в пейзаже между первым и дальним планами условно считают средним планом, который имеет свой цветовой тон. В соответствии со свойствами тона на среднем плане строго выдерживают определенный диапазон по теплохолодности. Причем, чем на большей глубине пейзажа находятся предметы, тем заметнее на них влияние воздушной перспективы.

Окончательное 'проявление' общего цветового оттенка наиболее отчетливо наступает на самом дальнем плане, который больше всех остальных отличается общим цветовым состоянием освещенности. На расстоянии нескольких километров лесные дали сливаются с окружающими предметами, неразличимыми по своим очертаниям и цветовым тонам. Всестороннее сравнение объектов природы по теплохолодности дает возможность правильно определить их цветовой тон. Наиболее важным является общий тон, цвет, в котором заключено одно из свойств общего состояния освещенности - цветовой оттенок. Его определяют сравнением всех цветовых тонов не только по вертикалям и горизонталям, но и по всей глубине изображаемого пространства. При этом учитывают непрерывность пейзажного пространства.

Следующим шагом живописно-пластического этюда является разработка градаций светотени на основных предметах (блик, свет, полутон, собственная тень, рефлекс и падающая тень).

Дальнейшее моделирование предметов, лепка их формы проводятся с учетом тонового и цветового состояния освещенности и в зависимости от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных рефлексов.

При сильном пленэрном освещении роль рефлексов существенна. Следует принимать рефлекс от неба и земли и учитывать действие воздушной перспективы.

Завершение этюда: 1)окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда;
2) подчинение всех частей изображения целому, усиление или ослабление деталей по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности.

На этом этапе происходит окончательное обобщение рисунка и его живописно-пластического построения. Наиболее важным приемом обобщения этюда является уменьшение чрезмерной резкости границ цветовых пятен изображения. Для этого нужно иметь чистую кисть и воду. Кисть должна быть мягкой и упругой, чтобы не наносить механических повреждений красочному слою.

Следует отметить, что указанные этапы находятся по отношению друг к другу далеко не в строгой линейной зависимости. Например, первый этап может продолжаться до завершения работы с натуры и фактически является ее главной целью.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

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

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.9 Основы пленэрной живописи

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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.znanium.com/bookread.php?book=409318>

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.