

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Основы пленэрной живописи БЗ.Б.1.2

Направление подготовки: 072500.62 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В.

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

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

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

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

Регистрационный No 902471114

Казань
2014

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) старший преподаватель, б/с Габдрахманова Е.В. кафедры изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева, Elena.Gabdrahmanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

формирование у студентов, умений и навыков в живописи на открытом воздухе, связанная с изучением природы, окружающей среды, рефлексов, цветовых изменений, переходов, нюансов, цветных теней, наблюдаемых на открытом воздухе

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной образовательной программы 072500.62 Дизайн и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина "основы пленэрной живописи" (3.2/4.в.2) относится к разделу курсов по выбору вариативной части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины "основы пленэрной живописи" студенты используют знания, полученные при изучении предметов "живопись" и "рисунок".

Освоение дисциплины "основы пленэрной живописи" является овладение таким важнейшим жанром изобразительного искусства как пейзажная и ландшафтная живопись с элементами архитектурных сооружений.

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-29 (общекультурные компетенции)	владение системой эвристических методов и приемов
ПК-21 (профессиональные компетенции)	готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки рабочих, специалистов
ПК-24 (профессиональные компетенции)	способность организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд
ПК-25 (профессиональные компетенции)	способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях
СК-2	владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна
СК-1	владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне, компьютерной графике
СК-1	владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне, компьютерной графике

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-3	владеет навыками реалистического изображения природы: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека, зданий и сооружений, интерьеров
СК-3	владеет навыками реалистического изображения природы: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека, зданий и сооружений, интерьеров
СК-4	готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне
СК-4	готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне
СК-5	готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, компьютерной графики
СК-5	готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, компьютерной графики
СК-5	готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, компьютерной графики
СК-5	готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, компьютерной графики

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

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

2. 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 природу 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

3. 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.

4. 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.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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. Овладение основами законов композиции, подчинение второстепенного главному, выявление композиционного центра	5	1-6	0	18	0	творческое задание
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	50	0	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Овладение материалами акварельной живописи на пленэре. Изучение техники	7		0	24	0	творческое задание
4.	Тема 4. Овладение материалами темперной живописи на пленэре. Изучение техники	8		0	36	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	6		0	0	0	экзамен
	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	8		0	0	0	экзамен
	Итого			0	128	0	

4.2 Содержание дисциплины

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

практическое занятие (18 часа(ов)):

Композиционные поиски, выбор мотива, выявление цветотональных отношений форм и среды, плановости пространства. Совершенствование умений и навыков в выполнении кратковременных композиционно-поисковых этюдов малых архитектурных форм в природной среде акварельными красками (4-5 этюдов).

Тема 2. Выявление форм архитектурной среды на пленэре посредством цвето-тоновых отношений. Изучение законов колористики. Грамотный разбор архитектурного пейзажа в плоскости цвето-тоновых отношений.

практическое занятие (50 часа(ов)):

Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского двора. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном

Тема 3. Овладение материалами акварельной живописи на пленэре. Изучение техники

практическое занятие (24 часа(ов)):

Изучение техники. Композиционные поиски, выбор мотива, выявление цветотональных отношений форм и среды, плановости пространства. Совершенствование умений и навыков в выполнении кратковременных композиционно-поисковых этюдов малых архитектурных форм в природной среде акварельными красками (4-5 этюдов).

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

практическое занятие (36 часа(ов)):

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. Композиционные поиски, выбор мотива, выявление цветотональных отношений форм и среды, плановости пространства. Совершенствование умений и навыков в выполнении кратковременных композиционно-поисковых этюдов малых архитектурных форм в природной среде акварельными красками (4-5 этюдов).

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
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		подготовка домашнего задания	40	домашнее задание
3.	Тема 3. Овладение материалами акварельной живописи на пленэре. Изучение техники	7		подготовка к творческому заданию	12	творческое задание
	Итого				52	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,
- активные / интерактивные формы (на всех практических занятиях);
- практические занятия;
- самостоятельная работа;
- подготовка к просмотрам;
- участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,

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

Тема 1. 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.

домашнее задание , примерные вопросы:

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

Тема 3. Овладение материалами акварельной живописи на пленэре. Изучение техники творческое задание , примерные вопросы:

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

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

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы экзамена 6 семестр:

1. Свойства цвета.
2. Состав и свойства акварельных красок.
3. Какие технические приемы акварельной живописи Вы знаете?
4. Какая бумага используется для живописи акварелью?
5. Сущность метода пропорциональных цветовых отношений.
6. Как достигается целостность восприятия природы и построения изображения?
7. Каковы цветовые соотношения света и тени?
8. Как соотносится свет и рефлекс?
9. Как передаются пространственные качества природы?
10. Чем обусловлена тепло-холодность в живописи?
11. Какие участки формы изображаемых объектов изображаются обобщенно (на примере условий мастерской)?
12. Состав и свойства материалов масляной живописи.
13. Какие технические приемы масляной живописи Вы знаете?
14. Как грунтуется основа (холст, картон) в масляной живописи?
15. Каковы принципы экспозиционного оформления живописных работ?
16. Что такое общее цветовое состояние природы?
17. Как отражается наблюдательная перспектива в рисунке и живописи пейзажа?
18. Что такое цветовой масштаб?
19. Что такое "Цветовой камертон"?

Вопросы к зачету 7 семестр:

1. Сущность метода пропорциональных цветовых отношений.
2. Каковы цветовые соотношения света и тени (на примере разных состояний освещения в условиях пленэра)?
3. Как соотносится свет и рефлекс?
4. Как передается взаимосвязь цвета неба и цвета теней в живописи пейзажа?
5. Как изменяется цвет неба, удаляющегося к горизонту?
6. Как передаются пространственные качества цветов природы?
7. Какие участки формы предметов изображаются обобщенно в условиях яркого солнечного освещения?
8. Как организуется рабочее место художника в условиях пленэра?
9. Как проявляется эффект ореола?
10. Как проявляется эффект Пуркинье?
11. Каковы принципы экспозиционного оформления пленэрных этюдов?
Как передаются пространственные качества природы?

12. Чем обусловлена тепло-холодность в живописи?
13. Какие участки формы изображаемых объектов изображаются обобщенно (на примере условий мастерской)?
14. Состав и свойства материалов масляной живописи.

Вопросы экзамена семестр 8:

1. Свойства цвета.
2. Состав и свойства акварельных красок.
3. Какие технические приемы акварельной живописи Вы знаете?
4. Какая бумага используется для живописи акварелью?
5. Сущность метода пропорциональных цветовых отношений.
6. Как достигается целостность восприятия природы и построения изображения?
7. Каковы цветовые соотношения света и тени?
8. Как соотносится свет и рефлекс?
9. Как передаются пространственные качества природы?
10. Чем обусловлена тепло-холодность в живописи?
11. Какие участки формы изображаемых объектов изображаются обобщенно (на примере условий мастерской)?
12. Состав и свойства материалов масляной живописи.
13. Какие технические приемы масляной живописи Вы знаете?
14. Как грунтуется основа (холст, картон) в масляной живописи?
15. Каковы принципы экспозиционного оформления живописных работ?
16. Что такое общее цветовое состояние природы?
17. Как отражается наблюдательная перспектива в рисунке и живописи пейзажа?
18. Что такое цветовой масштаб?
19. Что такое "Цветовой камертон"?
20. Сущность метода пропорциональных цветовых отношений.
21. Каковы цветовые соотношения света и тени (на примере разных состояний освещения в условиях пленэра)?
22. Как соотносится свет и рефлекс?
23. Как передается взаимосвязь цвета неба и цвета теней в живописи пейзажа?
24. Как изменяется цвет неба, удаляющегося к горизонту?
25. Как передаются пространственные качества цветов природы?
26. Какие участки формы предметов изображаются обобщенно в условиях яркого солнечного освещения?
27. Как организуется рабочее место художника в условиях пленэра?
28. Как проявляется эффект ореола?
29. Как проявляется эффект Пуркинье?
30. Каковы принципы экспозиционного оформления пленэрных этюдов?

7.1. 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>

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:

векипедия -

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

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

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

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

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Основы пленэрной живописи" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

- участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,

- активные / интерактивные формы (на всех практических занятиях);
- практические занятия;
- самостоятельная работа;
- подготовка к просмотрам;
- участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 072500.62 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.