

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
Живопись БЗ.В.3.1

Направление подготовки: 051000.62 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

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 искусств им. Салиха Сайдашева):

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

Регистрационный No 902445114

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) доцент, б/с Валиуллин Ф.Р. кафедра изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Farit.Valiullin@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Основной задачей дисциплины "Живопись" является комплексное освоение методов изобразительного искусства и колористического решения объектов предметной среды. Развитие знаний по колористическому восприятию природы.

Развитие творческого, объемно-пространственного мышления студентов, приобретение знаний по колористическому восприятию природы, которое обусловлено необходимостью использования методов изобразительного искусства в работах по дизайну, композиции при оформлении работ и т. д.

Также задачами курса являются:

- развитие художественной культуры;
- передача формы и пространства средствами живописи;
- владение живописным мастерством и материалами живописи, понятием культуры цвета.
- способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к профессии "учитель рисования";
- содействовать усвоению студентами методических знаний о содержании и процессе художественного образования в учреждениях общеобразовательного типа;
- способствовать формированию теоретических, практических, творческих исследовательских умений учителя рисования;
- способствовать овладению мастерством целостного урока рисования как урока искусства путем освоения технологией управления каждым из видов изобразительной деятельности учащихся;
- стимулировать творческое отношение студентов к своей будущей профессиональной деятельности.
- Знания и навыки живописи необходимы как при учебной работе студентов, так для дальнейшей работы специалиста.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной образовательной программы 051000.62 Профессиональное обучение (дизайн интерьера) и относится к вариативной части. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5, 6 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
ОК?1 (общекультурные компетенции)	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения?
ОПК- 1 (профессиональные компетенции)	Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности?
ПК- 11 (профессиональные компетенции)	Способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	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
СК-2	Осознает основные этапы процесса развития истории изобразительного искусства, представляет эволюцию изобразительной деятельности, способен различать стилевые направления и жанры изобразительного искусства
СК-4	Владеет основами изобразительной деятельности, способен применять навыки работы дополнительными изобразительными материалами, на уровне, необходимом для решения конкретных художественно-образовательных и культурно-просветительских задач
СК-7	Готов применять современные художественно-информационные технологии для профессионального самообразования, личностного роста и обеспечения качества образовательного процесса в художественно-образовательной и культурно-просветительской деятельности

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 учащих 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.

3. должен владеть:

□ системными практико- ориентированными методическими знаниями о содержании и видах профессиональной деятельности специалиста дизайнера.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

Владеет основами изобразительной деятельности, способен применять навыки работы дополнительными изобразительными материалами, на уровне, необходимом для решения конкретных художественно-образовательных и культурно-просветительских задач. 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 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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. Учебная живопись и методическая последовательность его развития	3	1-3	0	12	0	
2.	Тема 2. Живопись группы предметов в тепло-холодной гамме. Живопись группы предметов (натюрморт)	4	1-3	0	10	0	
3.	Тема 3. Живописная постановка с ясно выраженным композиционным центром.	5	1-5	0	14	0	
4.	Тема 4. Живопись полуфигуры человека. Живопись интерьера с двумя и более планами	6	1-9	0	18	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	6		0	0	0	экзамен
	Итого			0	54	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учебная живопись и методическая последовательность его развития

практическое занятие (12 часа(ов)):

Освоение основных понятий станковой живописи.

Тема 2. Живопись группы предметов в тепло-холодной гамме. Живопись группы предметов (натюрморт)

практическое занятие (10 часа(ов)):

Освоение практических навыков станковой живописи

Тема 3. Живописная постановка с ясно выраженным композиционным центром.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Освоение практических навыков станковой живописи

Тема 4. Живопись полуфигуры человека. Живопись интерьера с двумя и более планами

практическое занятие (18 часа(ов)):

Освоение практических навыков станковой живописи

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. Учебная живопись и методическая последовательность его развития	3	1-3	Методика живописи как область научного знания. Взаимосвязь методики живописи с другими видами искусств	18	просмотр

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Живопись группы предметов в тепло-холодной гамме. Живопись группы предметов (натюрморт)	4	1-3	Практическая база освоения курса живописи на теоретическом знании и практическом усвоении художестве	18	просмотр
3.	Тема 3. Живописная постановка с ясно выраженным композиционным центром.	5	1-5	Задача научить студентов относится к живописи, как учебно-познавательному и художественно творческом	28	просмотр
4.	Тема 4. Живопись полуфигуры человека. Живопись интерьера с двумя и более планами	6	1-9	В решении данного задания учащиеся должны особенно тщательно проанализировать композиционную структу	18	просмотр
				Задача научить студентов относится к живописи, как учебно-познавательному и художественно творческом	18	просмотр
Итого					100	

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. Учебная живопись и методическая последовательность его развития

просмотр, примерные вопросы:

Основные задачи живописи Система пространственных отношений

Тема 2. Живопись группы предметов в тепло-холодной гамме. Живопись группы предметов (натюрморт)

просмотр, примерные вопросы:

Понятие цветового тона, насыщенности и светлоты Понятие оптического смешения цветов

Понятие контраста

Тема 3. Живописная постановка с ясно выраженным композиционным центром.

просмотр, примерные вопросы:

Понятие цветового тона, насыщенности и светлоты Понятие оптического смешения цветов

Понятие контраста Понятие несобственных качеств цвета Психологическое воздействие цвета

Понятие цветовой гармонии Колорит Правила композиции в живописи

Тема 4. Живопись полуфигуры человека. Живопись интерьера с двумя и более планами

просмотр, примерные вопросы:

Методика исполнения поясного изображения человека Особенности работы над этюдами

Методика выполнения этюда одетой фигуры человека

просмотр, примерные вопросы:

Методика исполнения поясного изображения человека Особенности работы над этюдами

Методика выполнения этюда одетой фигуры человека

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к экзамену по живописи.

1. Основные задачи живописи.
2. Система пространственных отношений.
3. Значение теории перцептивной перспективы в живописи.
4. Роль теории цвета в искусстве.
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.

Вопросы к зачету:

1. Цвет в природе и в живописи.
2. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Различия между ними.
3. Природа цвета. Спектр.
4. Цветовой круг. Смешение красок. Основные и производные цвета.
5. Основные характеристики цвета.
6. Цветовой тон.
7. Светлота цвета.
8. насыщенность цвета. От чего она зависит.
9. Ахроматические и хроматические цвета.
10. Закономерности построения объемной формы цветом.
11. Влияние освещения на восприятие цвета. Расположение источника освещения (сбоку, спереди, сзади).
12. Пространственное изменение цвета. Закономерности воздушной перспективы.
13. Явление контраста. Типы контрастов. Контрасты в природе и живописи.
14. Значение закона теплостудности цвета в живописи.
15. Цветовая гамма. Цветовая гармония.
16. Цветовые и тоновые отношения в живописи. Принцип работы отношениями.

17. Роль цветных рефлексов в организации живописного изображения.
18. Основной методический принцип работы в живописи.
19. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Расположение красок на палитре.
20. Техника "гризайль". Значение гризайли в освоении живописи. Методическая последовательность выполнения этюда в технике гризайль.
21. Материалы для живописи акварельными красками.
22. Приемы работы акварельными красками (по сухой основе, по влажной бумаге, по мятой бумаге и т.д.).
23. Методическая последовательность выполнения этюда при многослойном нанесении акварельных красок (лессировочное письмо).
24. Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда акварельными красками.
25. Учебные и творческие задачи живописи натюрморта.
Последовательность выполнения натюрморта акварельными красками.

7.1. Основная 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>
- 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.znanium.com/bookread.php?book=462707>

7.2. Дополнительная литература:

- Василенко Е. А. Техническая графика: Сборник заданий для преподавателей: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=260573>
- 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.znanium.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.znanium.com/bookread.php?book=409318>
- Глазова М. В., Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции.- М.: Когито-Центр, 2012.- 221 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query
- Червонная С.М Искусство и религия: Современное исламское искусство народов России..- М.: Прогресс-Традиция, 2008.-302 с.

7.3. Интернет-ресурсы:

1. [http:// www.m-planet.ru/](http://www.m-planet.ru/) - 1. [http:// www.m-planet.ru/](http://www.m-planet.ru/)
2. [http:// www.yanko.lid.ru](http://www.yanko.lid.ru) - 2. [http:// www.yanko.lid.ru](http://www.yanko.lid.ru)
3. <http://www.konsa.kharkov.ua> - 3. <http://www.konsa.kharkov.ua>
4. <http://www.eksmo.ru> - 4. <http://www.eksmo.ru>
5. <http://www.artol.ru> - 5. <http://www.artol.ru>
6. <http://www.vlados.ru> - 6. <http://www.vlados.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Живопись" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

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.

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 051000.62 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки Дизайн интерьера .

Автор(ы):

Валиуллин Ф.Р. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Яо Михаил Константинович _____

"__" _____ 201__ г.