

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
Техника живописи БЗ.ДВ.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 902417214

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

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

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

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной образовательной программы 051000.62 Профессиональное обучение (дизайн интерьера) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

"Техника живописи" является дисциплиной модуля "Основы художественного мастерства" и одной из базовых учебных дисциплин профессионального цикла федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В курсе "Техника живописи" формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников - будущих специалистов по дизайну. Концепция курса ориентирует студентов на освоение комплекса видов профессиональной деятельности, в числе которых: научно-методическая деятельность, культурно-просветительская деятельность, коррекционно-развивающая деятельность.

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
ОК-14 (общекультурные компетенции)	Готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям
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
СК-4	Способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности
СК-4	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; знать техники и технологии живописи, законы колористики и светотени.

2. должен уметь:

□ 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:

Всеми технологиями живописи, уметь применять их на практике.

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 1 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. Изучение различных техник живописи: акварель, гуашь, акрил. Практическое применение техник живописи. Работа с акварелью (техника по сырому)	3	1-2	0	2	0	письменная работа
2.	Тема 2. Изучение техники акварель (техника по сухому)	3	2-4	0	4	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. Изучение техники гуаши. Материалы живописи.	3	4=6	0	4	0	творческое задание
4.	Тема 4. Технология гуашевых красок.	3	6-8	0	4	0	творческое задание
5.	Тема 5. Технология акриловых красок. Изучение техники акрила.	3	8-10	0	4	0	эссе
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Итого			0	18	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Изучение различных техник живописи: акварель, гуашь, акрил. Практическое применение техник живописи. Работа с акварелью (техника по сырому)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Освоение основных понятий техники станковой живописи. Освоение практических навыков станковой живописи. Живопись группы предметов (натюрморт). Основы техник акварельной живописи, гуаши и акриловых красок.

Тема 2. Изучение техники акварель (техника по сухому)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение техники акварели. Материалы применяемые в акварельной живописи. Технология акварельных красок. Изучение приемов акварельной живописи.

Тема 3. Изучение техники гуаши. Материалы живописи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение техники гуаши. Материалы применяемые в гуашевой живописи. Технология гуашевых красок. Изучение приемов гуашевой живописи.

Тема 4. Технология гуашевых красок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа над постановкой сложной колористической гамме. Изучение приемов гуашевой живописи.

Тема 5. Технология акриловых красок. Изучение техники акрила.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение технологий акриловых красок. Различные приемы письма акриловыми красками. Этюд постановки в сложной колористической гамме.

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. Изучение различных техник живописи: акварель, гуашь, акрил. Практическое применение техник живописи. Работа с акварелью (техника по сырому)	3	1-2	подготовка к письменной работе. работа над натюрмортом в абстрактном стиле. 2 вида: применение растяж	2	письменная работа
2.	Тема 2. Изучение техники акварель (техника по сухому)	3	2-4	подготовка домашнего задания. Изучение приемов акварельной живописи. Техника по сухому. Постановка и	4	домашнее задание
3.	Тема 3. Изучение техники гуаши. Материалы живописи.	3	4=6	подготовка к творческому заданию Самостоятельная работа над постановкой из 3-4 предметов в холодной	4	творческое задание
4.	Тема 4. Технология гуашевых красок.	3	6-8	подготовка к творческому заданию. Написать постановку из нескольких предметов в сложной колористичес	4	творческое задание
5.	Тема 5. Технология акриловых красок. Изучение техники акрила.	3	8-10	подготовка к эссе. Подготовить эссе по технологии акварельных, гуашевых и акриловых красок.	4	эссе
	Итого				18	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Образовательные технологии

- 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,
- 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. Изучение различных техник живописи: акварель, гуашь, акрил. Практическое применение техник живописи. Работа с акварелью (техника по сырому)

письменная работа , примерные вопросы:

Для ведения профессиональной деятельности художника, работающего в области дизайна необходимы навыки освоения различных живописных техник, таких как акварель, гуашь и др. красок. изучение основного компонента красок на водной и полимерной основе. Во второй части раздела рассматривается учебная живопись и методическая последовательность его развития, в содержании которой предполагается изучение теории живописи, которая 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

Тема 2. Изучение техники акварель (техника по сухому)

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение базовых принципов технологий акварельных красок. Для системного изучения методики акварели остановимся на многослойной живописи по сухому, эта методика подходит для поэтапной проработки форм предметов.

Тема 3. Изучение техники гуаши. Материалы живописи.

творческое задание , примерные вопросы:

В процессе учебного познания теории живописи происходит последовательное, системное овладение навыками техники живописи. Учащийся должен овладеть знаниями, умением и творческими навыками в изучении закономерностей передачи окружающего мира на изобразительной плоскости. Основным видом учебных работ являются работы с натуры.

Тема 4. Технология гуашевых красок.

творческое задание , примерные вопросы:

Часть посвящена изучению техники живописи в работе над группой предметов (натюрморт). Живопись натюрморта ? одна из важных тем в учебной живописи художников. Жанр натюрморта позволяет сосредоточиться на существе вопросов живописи как особого вида искусства. Решение в этом разделе двух основных факторов художественной формы, как предмет и пространство. Натюрморт ? как лаборатория для художественных экспериментов с областью цвета. Задача научить студентов относится к живописи, как учебно-познавательному и художественно творческому процессу. Изображение формы предметов в цвете должно быть правильным и выразительным, оно должно отражать объективные свойства предметов и субъективное восприятие художника.

Тема 5. Технология акриловых красок. Изучение техники акрила.

эссе , примерные темы:

Техника и методика работы с акриловыми красками те же, что и в работе с гуашью. Большим достоинством акриловых красок является то, что живопись можно делать пастозной, с большим наложением красок. Акриловые краски можно использовать во влажных помещениях, например, используя их для росписей в бассейнах. Свойства акриловых красок создают возможность работать с ними вне жилых помещений, на улице, используя их в монументальной живописи на фасадах домов. Написать эссе по технологии применения акриловых красок.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по живописи.

1. Основные задачи живописи.
2. Система пространственных отношений.
3. Значение теории колорита 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, конца 19 начало 20 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:

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>

Жабинский В.И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. <http://www.znaniyum.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.znaniyum.com/bookread.php?book=411740>

Кайда, Л. Г. Интермедиаальное пространство композиции [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. Кайда. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. <http://www.znaniyum.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.znaniyum.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.znaniyum.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:

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.znaniyum.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.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>

Глазова М. В., Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции.- М.: Когито-Центр, 2012.- 221 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query

7.3. Интернет-ресурсы:

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

2. <http://www.yanko.lid.ru> - 2. <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 "Техника живописи" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

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

Для обеспечения дисциплины необходимы:

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

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.