

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета дополнительного
образования

 Желондиевская Л.В.

« 06 » *сентября* 20*20* г.

Рабочая программа

Академическая живопись

Профессиональная переподготовка

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины	4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины	6
2.1 Содержание разделов дисциплины	6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины ...	11
2.3 Организация самостоятельной работы.....	13
3 Список рекомендуемых источников	16
3.1 Основная и дополнительная литература	16
4 Фонд оценочных средств	17

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель программы

Программа по академической живописи предусматривает изучение студентами живописи на основе великого реалистического искусства, с учетом специфики отделения. От студентов требуется скомпоновать натуру в размер холста, правильно построить форму в пространстве, с верной передачей пропорций, движения, пластического характера натуры. Основным объектом изучения и изображения является человек. Формой обучения живописи является этюд с натуры.

Вся система изучения живописи должна способствовать развитию образного мышления студента. При выполнении всех заданий необходимо развивать вкус и чувство декоративности, обращать внимание на понятие силуэта, ритма, цельности живописной среды, профессиональной культуры в трактовке пластики человека, его связи с пространством, объяснять значение орнамента и деталей, количества и качества цвета, продуманности тонального и цветового решения.

В повседневной педагогической работе необходима ориентация студентов на высшие достижения отечественной и мировой живописи. Настоящая программа определяет учебные постановки и дает возможность для обучения живописи и формирования видения будущих художников.

Дисциплина «Академическая живопись» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью с позиций художника внимательно собирать, творчески анализировать, гармонично интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (К-1);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области монументальной живописи в процессе копирования и при проведении реставрационных работ через профессиональное использование основных технологий и методов копирования и реставрации монументальной живописи (К-3);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-12);

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- теоретические основы теории цвета, воздушной перспективы, законов построения цветом светотени;
- принципы последовательности ведения работы над живописной работой.

Уметь:

- проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ;
- находить различные тоновые и цветовые решения в изображении природы;
- свободно выражать свои идеи методами живописи.

Владеть:

- методами изучения природы и ее изображения средствами живописи;
- навыками свободного владения различными свойствами и качествами живописных приемов и используемых материалов акварель, гуашь, темпера, акрил, белая и тонированная бумага, картон и т.д.).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1 семестр – 14 недель			
1	Натюрморт из геометрических тел	<p>1.1. Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективе а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом.</p> <p>1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.</p>	ПЗ
2	Ахроматический натюрморт	<p>В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по теплоты - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение дневное; б) освещение теплое; в)</p>	ПЗ

		освещение холодное.	
3	Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.	ПЗ
4	Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.	ПЗ
2 семестр – 14 недель			
5	Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	Задание ставит целью гармонизацию и передачу общего колорита натюрморта при боковом искусственном освещении, имеющем разную цветовую температуру. Изучаются разные параметры света: холодный, дневной, теплый (вечерний). Данное задание выполняется перед пленэрной практикой и формирует знания и умения по светотеневой моделировке формы в условиях естественного освещения.	ПЗ
6	Тематический натюрморт из	В рамках данного задания формируются навыки по организации	ПЗ

	бытовых предметов	неглубокого пространства. Распределяются планы: передний, средний, дальний, определяются характеристики их проработки. Ставятся задачи акцентов ритма, тона, формы. Отрабатывается позиция силуэта. Обращается внимание на различный характер освещения и влияние освещения на светотеневую моделировку формы. Выполняются 2 работы с разным характером освещения.	
7	Пространственный натюрморт в интерьере	Ставится задача организации глубокого пространства в формате картины. Формируются навыки по изображению световоздушной перспективы. Определяется характер проработанности предметов по планам, их цветовым отношениям. Ставится задача выявления образа и общего колорита натюрморта. Необходимо в рамках данной темы выполнить 2 постановки с разным освещением: боковым и контровым.	ПЗ
8	Декоративно-плоскостной натюрморт	В постановке ставится задача изображения неглубокого пространства с активными декоративными и пластическими формами. Средствами живописи необходимо отобразить образное состояние натюрморта через ритмы, пластику форм, орнаменты. Студентами самостоятельно определяется формат изображения (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольники), пропорция в формате, а также размер листа. Необходимо выполнить натюрморты с «плоским» пространством, натюрморт с активным выявлением фактуры и текстуры, натюрморт в технике коллажа и натюрморт декоративный с акцентом на орнаментально-пластические качества образной постановки.	ПЗ
3 семестр – 14 недель			
9	Голова на	Учебным заданием является изучение	ПЗ

	нейтральном фоне	головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме и цвету. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	
10	Голова на теплом фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ
11	Голова на холодном фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. : Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ
12	Голова на светлом фоне	Цель задания - решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темперы. Учебным заданием является изучение головы человека. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна	ПЗ

		помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характерные черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	
4 семестр – 14 недель			
13	Голова с плечевым поясом на темном фоне	Решение светлого силуэта на темном фоне, трудности в связи с фоном, касания, верность отношений	ПЗ
14	Полуфигура одетая на сближенных цветах в светлой гамме	Определение общего светового колорита всего холста, изучение формы и цвета.	ПЗ
15	Торс на цветном темном фоне	При решении силуэта на светлом фоне особое внимание должно быть обращено на цельность большой формы и пластическую выразительность	ПЗ
16	Торс на декоративном орнаментальном фоне	Цель – развивать орнаментальные качества в этюде. Свет прямой.	ПЗ
5 семестр – 14 недель			
17	Обнаженная модель лежащая	Углубляются общие живописные задачи цвета, формы, тона. Особое внимание уделяется умению умения написать детали и подчинить их целому. Конструктивность построения, цельность решения, передача ощущения веса и связи с плоскостью пола. Продолжается работа над декоративным решением.	ПЗ
18	Одетая модель в декоративном окружении	Задачи решения формы, тона, колористическая организация холста	ПЗ
6 семестр – 14 недель			
19	Обнаженная фигура в рост	Примечание: освещение по прямому свету, передача объема небольшим колебанием света и тона.	ПЗ
20	Обнаженная фигура	Примечание: освещение по прямому свету, передача объема небольшим	ПЗ

		колебанием света и тона.	
--	--	--------------------------	--

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной деятельности и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Натюрморт из геометрических тел	6	1	2	3	Просмотр
2	Ахроматический натюрморт	12	1	8	3	Просмотр
3	Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	12	1	8	3	Просмотр
4	Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	12	1	6	5	Просмотр
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
2 семестр						
5	Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	6	1	2	3	Просмотр
6	Тематический натюрморт из бытовых предметов	12	1	8	3	Просмотр
7	Пространственный натюрморт в интерьере	12	1	8	3	Просмотр
8	Декоративно-плоскостной натюрморт	12	1	6	5	Просмотр

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной деятельности и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		42	4	24	14	Просмотр
3 семестр						
9	Голова на нейтральном фоне	6	1	2	3	Просмотр
10	Голова на теплом фоне	12	1	8	3	Просмотр
11	Голова на холодном фоне	12	1	8	3	Просмотр
12	Голова на светлом фоне	12	1	6	5	Просмотр
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
4 семестр						
13	Голова с плечевым поясом на темном фоне	6	1	2	3	Просмотр
14	Полуфигура одетая на сближенных цветах в светлой гамме	12	1	8	3	Просмотр
15	Торс на цветном темном фоне	12	1	8	3	Просмотр
16	Торс на декоративном орнаментальном фоне	12	1	6	5	Просмотр
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
5 семестр						
17	Обнаженная модель лежащая	21	2	12	7	Просмотр
18	Одетая модель в декоративном окружении	21	2	12	7	Просмотр
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
6 семестр						
19	Обнаженная фигура в рост	21	2	12	7	Просмотр

№ разд ела	Наименование разделов (тем)	Общ ая тредо ёмко сть, часов	Виды учебной деятельности и из нее часов:			Форма промежуточ ной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
20	Обнаженная фигура	21	2	12	7	Просмотр
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
ВСЕГО		252	24	144	84	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Кол. часов сам. работы	Задание
Натюрморт из геометрических тел	3	1.1. Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.
Ахроматический натюрморт	3	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.
Однотоновые гармонизации цветов В	3	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли,

натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов		отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.
Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	5	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.
Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	3	Задание ставит целью гармонизацию и передачу общего колорита натюрморта при боковом искусственном освещении, имеющем разную цветовую температуру. Изучаются разные параметры света: холодный, дневной, теплый (вечерний). Данное задание выполняется перед пленэрной практикой и формирует знания и умения по светотеневой моделировке формы в условиях естественного освещения.
Тематический натюрморт из бытовых предметов	3	В рамках данного задания формируются навыки по организации неглубокого пространства. Распределяются планы: передний, средний, дальний, определяются характеристики их проработки. Ставятся задачи акцентов ритма, тона, формы. Отрабатывается позиция силуэта. Обращается внимание на различный характер освещения и влияние освещения на светотеневую моделировку формы. Выполняются 2 работы с разным характером освещения.
Пространственный натюрморт в интерьере	3	Ставится задача организации глубокого пространства в формате картины. Формируются навыки по изображению световоздушной перспективы. Определяется характер проработанности предметов по планам, их цветовым отношениям. Ставится задача выявления образа и общего колорита натюрморта. Необходимо в рамках данной темы выполнить 2 постановки с разным освещением: боковым и контровым.
Декоративно-плоскостной натюрморт	5	В постановке ставится задача изображения неглубокого пространства с активными декоративными и пластическими формами. Средствами живописи необходимо отобразить образное состояние натюрморта через ритмы, пластику форм, орнаменты. Студентами самостоятельно определяется формат изображения (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольники), пропорция в формате, а также размер листа. Необходимо выполнить натюрморты с

		«плоским» пространством, натюрморт с активным выявлением фактуры и текстуры, натюрморт в технике коллажа и натюрморт декоративный с акцентом на орнаментально-пластические качества образной постановки.
Голова на нейтральном фоне	3	Учебным заданием является изучение головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме и цвету. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на теплом фоне	3	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на холодном фоне	3	Учебным заданием является изучение головы человека. : Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на светлом фоне	5	Цель задания - решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темперы. Учебным заданием является изучение головы человека. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова с плечевым поясом на темном фоне	3	Решение светлого силуэта на темном фоне, трудности в связи с фоном, касания, верность отношений
Полуфигура одетая на сближенных цветах в светлой гамме	3	Определение общего светового колорита всего холста, изучение формы и цвета.
Торс на цветном	3	При решении силуэта на светлом фоне особое внимание

темном фоне		должно быть обращено на цельность большой формы и пластическую выразительность
Торс на декоративном орнаментальном фоне	5	Цель – развивать орнаментальные качества в этюде. Свет прямой.
Обнаженная модель лежащая	7	Углубляются общие живописные задачи цвета, формы, тона. Особое внимание уделяется умению умения написать детали и подчинить их целому. Конструктивность построения, цельность решения, передача ощущения веса и связи с плоскостью пола. Продолжается работа над декоративным решением.
Одетая модель в декоративном окружении	7	Задачи решения формы, тона, колористическая организация холста
Обнаженная фигура в рост	7	Примечание: освещение по прямому свету, передача объема небольшим колебанием света и тона.
Обнаженная фигура	7	Примечание: освещение по прямому свету, передача объема небольшим колебанием света и тона.
ИТОГО	84	

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

- а) 1. Альберти Л.Б., Десять книг о зодчестве в 2т.М; изд.Всесоюзной Академии архитектуры Т.1, 1935.392, с.Т.2,1937. 794с.
2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи/ Авт.вступ. статьи А.Н.Лужецкая М. изд-во Академии художеств СССР, 1961г., 511с.
3. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 3т. ;. Искусство, 1956 т.1.634 с. т2 891с. т. 3. 827 с.
4. Виннер А.В. Фресковая и темперная живопись. М; Л.; Искусство. 1948. 192 с.
5. Виннер А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи: стенная, плафонная и декоративная живопись. М., Искусство, 1953. 756 с.
6. Витрувий Марк Полион. Десять книг об архитектуре. М., Издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. 331 с.
7. Девятов М.М. Сохранность произведений масляной живописи на холсте как результат зависимости между техническими приемами работы художника и особенностями состава грунтов: Диссертация кандидата искусствоведения. Л. 1967. 131 с.
8. Дринберг С.А., Ицко Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов: Справочное пособие. Л. : Химия, 1980, 160 с.
9. Киплик Д.И. Техника живописи искусств 1950, 33 ½ печ.л.
10. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. М., Изобразительное искусство 1989, 235 с.

11. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. Академия художеств СССР. М., Советский художник, 1965, 192с.
12. Филатов В.В. русская станковая темперная живопись: Техника реставрации. М., Искусство, 1961, 222 с.
13. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. М., Изобразительное искусство, 1989, 318 с.
14. Ченнини Чеппино. Книга об искусстве или Трактат о живописи. М., Изогиз, 1933. 139 с.
15. Хокки Давид. Секреты старых картин «Secrets Knoleds by David Hockney. Thames a Hudson», 2001
16. Алюрви Ю.В. Техника живописи. М, Арт-Апюрви. 2010, 218 с.

4.Фонд оценочных средств

Практические задания (ПЗ)

Задание 1. Натюрморт из геометрических тел

1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона

Инструменты и материалы: Уголь, мел, тонированная бумага формата А-3.

Количество работ по заданию: 6

1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона

Инструменты и материалы: Уголь, мел, тонированная бумага формата А-3

Количество работ по заданию: 6

Пример задания.

Задание 2. Ахроматический натюрморт

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Количество работ по заданию: 6

Пример задания.

Задание 3. Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Количество работ по заданию: 3-4.

Пример задания.

Задание 4. Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Количество работ по заданию: 3-4.

Пример задания.

Задание 5. Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Количество работ по заданию: 5.

Пример задания.

Задание 6. Тематический натюрморт из бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Количество работ по заданию: 2.

Пример задания.

Задание 7. Пространственный натюрморт в интерьере

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Количество работ по заданию: 2.

Пример задания.

Задание 8. Декоративно-плоскостной натюрморт

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага произвольного формата, различные по фактуре материалы, клей, ножницы.

Количество работ по заданию: 4.

Пример задания.

Примеры работ слушателей 3-6 семестров

