Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 06.11.2024 10:36:47
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d542d7...

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«07» марта 2024 г.

Рабочая программа

Стили искусства

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Стили искусства», составитель профессор Докучаева Е.Е.,.- М., 2024, - с. 17.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Стили искусства» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ профессор Докучаева Е.Е.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Докучаева Е.Е., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 10
2.3 Организация самостоятельной работы..... 11
3 Список рекомендуемых источников …….. 14
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14
3.2 Периодические издания …… 14
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 14
4 Фонд оценочных средств ……. 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель освоения дисциплины: изучение истории стилей в зарубежном и русском искусстве с древнейших времен до начала XX века; идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса развития монументально-декоративного искусства, зарождения школ с характерными тенденциями в творчестве выдающихся мастеров.

Задачи:

- дать представление об основных тенденциях развития монументально-декоративного искусства в контексте ведущих художественных стилей и направлений;

- познакомить с творчеством выдающихся мастеров монументально-декоративного искусства, скульптуры;

- обучить умению искусствоведческого анализа произведений монументально-декоративного искусства.

Дисциплина «Стили искусства» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью профессионально различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (К-2);
- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);
- Способностью работать с информационными источниками с помощью современных компьютерных технологий, исторической документацией и музейными экспонатами (К-8);

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- вопросы семантики и тектоники;
- взаимосвязь конструкции, формы и декора;
- синтез пластических искусств и вопросы ансамбля;

Уметь:

- производить композиционный и стилистический анализ (в том числе приблизительную датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний);

- изучать научную искусствоведческую литературу.

Владеть:

- методологией композиционного и стилистического анализа живописи различных периодов и регионов;
- способностью концептуального осмысления основных проблем искусства живописи

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	Искусство средневековья (романский и готический стили)	Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Эпоха Юстиниана I. Архитектура. Храм св.Софии в Константинополе. Архитектура и живопись Равенны. Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Византийская икона и ее эстетические особенности. Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. Значение византийской культуры для средневековой Европы» ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры. Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура. Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.	Тесты Реферат или доклад
2	Западноевро	Искусство Возрождения в Италии.	Тесты

	пейское искусство эпохи Возрождения	Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Джотто как реформатор итальянской живописи. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Брунеллески, Верроккьо, Мазаччо. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г.Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись ХУ в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.	Реферат или доклад
3	Западноевро пейское искусство XVII - XVIII веков	Искусство Италии XVII-XVIII веков. Италия как главный центр Формирования основных направлений в искусстве XVII в. Творчество Караваджо и его влияние на европейскую живопись XVII в. Итальянское барокко. Творчество Бернини. Декоративная живопись позднего барокко. Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его воздействие на фламенскую и европейскую живопись XVII в. Искусство А. Ван Дейка,	Тесты Реферат или доклад

		Я.Йорданса, А.Броу-вера, Ф.Снайдерса. Голландская живопись XVII в., ее своеобразие. Расцвет портретного бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Ф. Хальс и формирование голландской национальной школы живописи. Крестьянский и бытовой жанр. А.Вап Остаде, Г.Терборх, П.де Хох, Я.Вермеер Дельфтский. Пейзаж и натюрморт Яван Рейсдаль, П.Клаас, В.Хеда, В.Кальф. Творчество Рембрандта. Испанская живопись XVII в. Особенности испанской художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко. Веласкес. Крупнейшие современники Веласкеса. Х.Рибера, Ф.Сурбаран, В.Мурильо. Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен. К.Лоррен. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. 0.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона. Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У.Хогарт и его место в западном искусстве XVII века. Английская школа портрета. Дж.Рейнолдс и Т.Гейнсборо.	
4	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Франсиско Гойя как художник нового времени. Творчество Ж.Л.Давида. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма - Т.Жерико и Э.Делакруа. Романтизм в Англии и Германии. Реализм - одно из ведущих направлений в изобразительном искусстве Европы XIX века. О.Домье - основоположник критического реализма во	Тесты Реферат или доклад

		Франции. Г.Курбе - глава реалистического направления во Франции. Крестьянский жанр в искусстве Ф.Милле. Развитие европейского пейзажа первой половины и середины XIX в. Д.Ж.Констебл и формирование реалистического пейзажа первой половины Х1Х в Реалистический пейзаж во Франции. Т.Руссо и барбизонцы. К.Коро - создатель пейзажа настроения. Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Э.Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции. Импрессионизм. К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван-Гог. Европейская скульптура второй половине XIX в. Ф.Рюд. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины Х1Х века. Влияние Родена на развитие современной скульптуре. Тема труда в творчестве К.Менье. Стиль модерн. Символизм.	
5	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века	Художественная география мира на рубеже двух столетий. Традиции XIX века в искусстве стран Европы и США начала XX века. Стиль модерн в искусстве XX века.	Тесты Реферат или доклад

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Искусство средневековья (романский и готический стили)	6	5	-	1	Контрольные вопросы
2	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	6	5	-	1	Контрольные вопросы
3	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	6	5	-	1	Контрольные вопросы
4	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	6	4	-	2	Контрольные вопросы
5	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века	4	2	-	2	Контрольные вопросы
	Итого:	28	21	-	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Искусство средневековья (романский и готический стили)	1	Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Эпоха Юстиниана I. Архитектура. Храм св.Софии в Константинополе. Архитектура и живопись Равенны. Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Византийская икона и ее эстетические особенности. Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. Значение византийской культуры для средневековой Европы» ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры. Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура. Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.
Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	1	Искусство Возрождения в Италии. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Джотто как реформатор итальянской

		живописи. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Брунеллески, Верроккьо, Мазаччо. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г.Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись ХУ в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.
Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	1	позднего барокко. Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его воздействие на фламенскую и европейскую живопись XVII в. Искусство А. Ван Дейка, Я.Йорданса, А.Броу-вера, Ф.Снайдерса. Голландская живопись XVII в., ее своеобразие. Расцвет портретного бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Ф. Хальс и формирование голландской национальной школы живописи. Крестьянский и бытовой жанр. А.Вап Остаде, Г.Терборх, П.де Хох, Я.Вермеер Дельфтский. Пейзаж и натюрморт Яван Рейсдаль, П.Клаас, В.Хеда, В.Кальф. Творчество Рембрандта. Испанская живопись XVII в. Особенности испанской художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко. Веласкес. Крупнейшие современники Веласкеса. Х.Рибера, Ф.Сурбаран, В.Мурильо. Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен. К.Лоррен. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество

		А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. 0.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона. Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У.Хогарт и его место в западном искусстве XVII века. Английская школа портрета. Дж.Рейнолдс и Т.Гейнсборо.
Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	2	Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Франсиско Гойя как художник нового времени. Творчество Ж.Л.Давида. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма - Т.Жерико и Э.Делакруа. Романтизм в Англии и Германии. Реализм - одно из ведущих направлений в изобразительном искусстве Европы XIX века. О.Домье - основоположник критического реализма во Франции. Г.Курбе - глава реалистического направления во Франции. Крестьянский жанр в искусстве Ф.Милле. Развитие европейского пейзажа первой половины и середины XIX в. Д.Ж.Констебл и формирование реалистического пейзажа первой половины Х1Х в Реалистический пейзаж во Франции. Т.Руссо и барбизонцы. К.Коро - создатель пейзажа настроения. Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Э.Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции. Импрессионизм. К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван-Гог. Европейская скульптура второй половине XIX в. Ф.Рюд. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины Х1Х века. Влияние Родена на развитие современной скульптуре. Тема труда в творчестве К.Менье. Стиль модерн. Символизм.
Основные направления и	2	Художественная география мира на рубеже двух столетий. Традиции XIX века в искусстве стран Европы и США начала XX века.

тенденции развития зарубежного искусства начала XX века		Стиль модерн в искусстве XX века.
ИТОГО:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Иконников А.В. Зарубежная архитектура от «Новой архитектуры до постмодернизма». М.,1982. (5 экз.).

Дополнительная литература

1. Соловьев Н.К. История интерьера. Древний мир. Средние века. М.,2007. (21 экз.).
2. Мак- Крокодейл Чарлз. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 2006. (11 экз.).
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер 18 – 19 вв. Л., 1977. (8 экз).
4. Демиденко Юлия. Интерьер в России. Традиция, мода, стиль. С.-Петербург. 2000. (6 экз.).
5. Кес Д. Стили мебели. М., 1979. (9 экз. в библиотеке МГХПА).
6. Соловьев Н.К. История современного интерьера. М., 2004. (8 экз.).
7. Соловьев Н.К. История русского интерьера. М., 2012. (10 экз.).
8. Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В. С., Дажина В.Д. Всеобщая история интерьера. М., 2013. (8 экз.).
9. Соловьев К.А. Русская осветительная арматура. М., 1950. (10 экз.).

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),
3. AD (http://www.admagazine.ru/) ,
4. «Мезонин» http://www.mezonin.ru/ ,
5. «Салон» https://salon.ru/,
6. «Интерьер +дизайн» http://www.interior.ru/ ,
7. «The World of interiors» http://www.worldofinteriors.co.uk/,
8. «Elle Decor» https://www.elle.ru/elledecoration/,
9. «Livingetc» http://www.idealhome.co.uk/livingetc.

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru

2. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
4. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
5. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
6. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
7. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
8. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
9. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
10. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4 Фонд оценочных средств

Примеры тестовых заданий. Тест по теме №4

№	Произведение искусства	Назовите произведение искусства, автора, коллекцию, стиль.	Оценка
1			
2			
3			
4			

			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
11			
12			
13	Опишите творчество Эжена Делакруа		

Темы докладов и рефератов

1. Джотто как реформатор итальянской живописи.
2. Искусство Итальянского Возрождения: основные особенности
3. Классицизм в искусстве Франции XVII в.
4. Реализм в изобразительном искусстве Европы XIX века.
5. Импрессионизм и постимпрессионизм.
6. Основные направления и тенденции в развитии западного искусства начала XX века.
7. Стиль модерн в искусстве XX века.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Академический рисунок

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Академический рисунок», составитель ст. преподаватель, Криволапов А.Н.,- М., 2024, - с. 17.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академический рисунок» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ ст. преподаватель, Криволапов А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Криволапов А.Н., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 9

2.3 Организация самостоятельной работы..... 12

3 Список рекомендуемых источников …….. 16

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 16

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 16

5. Фонд оценочных средств..... 17

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Целью освоения модуля «Академический рисунок» является основным курсом профессиональной подготовки, определяет всю систему предстоящих компетенций художника декоративно-прикладного искусства и задает вектор творческого развития личности.

Цели:

Сформировать пространственное, объёмное, композиционное и графическое мышление; понимание смысла искусства, выявление приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.

Задачи:

Исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве, исследование особенностей пространства, организуемого сложными объёмами и их системами, формирование умения с помощью графических средств излагать результаты этих исследований в двухмерной плоскости листа, формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство, ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

Дисциплина «Академический рисунок» 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:

- графические техники и приемы, законы перспективы и световоздушной среды, свойства света и тени.
- возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их взаимодействие
- как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; закономерности зрительных восприятий;

Уметь:

- создавать композиционную структуру произведения, выявлять и передать форму объекта с помощью линии и тона, применять различные графические приемы, материалы, фактуры
- изображать объекты реальной действительности;
- выполнять творческие задания разными материалами,
- выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания);
- передавать графическими средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное окружение человека (предметы быта, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.); провести сравнительный анализ различных интерпретаций.

Владеть:

- аналитическими навыками, позволяющими выявлять особенности структуры и пластики исследуемых объектов.
- графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и объемы геометрических и биологических тел.
- профессиональными инструментами, необходимыми для создания рисунка.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемов, составляющих натюрморт, тональное решение, прорисовка объемов.	ПЗ
2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования *Суть задания:* расстановка объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа.	ПЗ
3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	*Цель:* формообразование, конструкция; пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, расстановка объемов и пластики их сочленений, принципиальное тональное решение.	ПЗ
4. Гипсовая античная голова.	*Цель:* анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение. *Суть задания:* изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение. Подставка изображается	ПЗ
5 Гипсовая итальянская голова.	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* понятие «лицевого угла», исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, фрагменты головы.	ПЗ
6. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* контраст фактур, соподчинение больших и малых форм, несущей архитектуры и	ПЗ

	декора.	
7. Голова с плечевым поясом (модель).	*Цель:* анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности. *Суть задания:* Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).	ПЗ
8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, принципиальное тональное решение.	ПЗ
9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, принципиальное тональное решение.	ПЗ
10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* исследование структуры объемной формы, принципиальное тональное решение	ПЗ
11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).	ПЗ
12. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).	ПЗ
13. Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон)	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для создания равновесия системы, понятие контрапоста.	ПЗ

14. Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет или «Германик», неизвестный автор).	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* строгое выстраивание изображаемых объемов вдоль направления вектора силы тяжести (вертикали) для воссоздания равновесия системы.	ПЗ
15. Фигура человека (модель / «Гермес»)	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для воссоздания равновесия системы, контрапост фигуры	ПЗ
16. Драпировка.	*Цель:* законы формирования складок на объёмных формах, ритмические и пластические особенности драпировок *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа	ПЗ
17. Одетая фигура человека с опорой на одну ногу.	*Цель:* закрепление знаний и навыков в изображении фигуры человека и приобретение навыков выявления формы тела при помощи складок одежды (пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека) *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для сохранения равновесия системы	ПЗ
18. Одетая полуфигура с руками (модель)	*Цель:* построение характерных образных пропорций модели, выразительность жеста, острота портретных особенностей головы *Суть задания:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа, принципиальное тональное решение.	ПЗ
19. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	*Цель:* пространственно-анатомическая связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа *Суть задания:* особенности сдвига фрагментов тела относительно друг друга и вертикали, уход от первоначального равновесного состояния, новое равновесие	ПЗ
20. Обнаженная	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры,	ПЗ

фигура человека в движении	*Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели.	
21. Одетая фигура человека в движении (модель)	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры с помощью складок одежды. *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели	ПЗ

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы, из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр 14 недель						
1	1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	6	1	3	2	ПЗ
2	2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	6	1	3	2	ПЗ
3	3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	6	1	3	2	ПЗ
4	4. Гипсовая античная голова.	6	1	3	2	ПЗ
5	5 Гипсовая итальянская голова.	6	1	3	2	ПЗ
6	6. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).	6	1	3	2	ПЗ
7	7. Голова с плечевым поясом (модель).	6	1	3	2	ПЗ
ИТОГО		42	7	21	14	Просмотр
2 семестр – 14 недель						
8	8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	10	2	5	3	ПЗ

9	9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	10	2	5	3	ПЗ
10	10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	10	2	5	3	ПЗ
11	11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	12	2	5	5	ПЗ
ИТОГО		42	8	20	14	Просмотр
3 семестр – 14 недель						
12	12. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины	14	2	8	4	ПЗ
13	13. Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон)	14	2	7	5	ПЗ
14	14. Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет или «Германик», неизвестный автор).	14	2	7	5	ПЗ
ИТОГО		42	6	22	14	Просмотр
4 семестр -14 недель						
15	15. Фигура человека (модель / «Гермес»)	14	2	8	4	ПЗ
16	16. Драпировка.	14	2	7	5	ПЗ
17	17. Одетая фигура человека с опорой на одну ногу.	14	2	7	5	ПЗ
ИТОГО		42	6	22	14	Просмотр
5 семестр – 14 недель						
18	18. Одетая полуфигура с руками (модель)	21	2	12	7	ПЗ
19	19. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	21	2	12	7	ПЗ
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
6 семестр – 14 недель						

20	20. Обнаженная фигура человека в движении	21	2	12	7	ПЗ
21	21. Одетая фигура человека в движении (модель)	21	2	12	7	ПЗ
ИТОГО		42	4	24	14	Просмотр
ВСЕГО		252	35	133	84	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1	1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	2	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемов, составляющих натюрморт, тональное решение, прорисовка объемов.
2	2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	2	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования *Суть задания:* расстановка объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа.
3	3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	2	*Цель:* формообразование, конструкция; пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, расстановка объемов и пластики их сочленений, принципиальное тональное решение.
4	4. Гипсовая античная голова.	2	*Цель:* анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение. *Суть задания:* изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение. Подставка изображается
5	5 Гипсовая итальянская голова.	2	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* понятие «лицевого угла», исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, фрагменты головы.
6	6. Гипсовая голова с плечевым поясом	2	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* контраст фактур, соподчинение

	(«Аполлон Бельведерский»).		больших и малых форм, несущей архитектуры и декора.
7	7. Голова с плечевым поясом (модель).	2	*Цель:* анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности. *Суть задания:* Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).
8	8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	3	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, принципиальное тональное решение.
9	9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	3	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, принципиальное тональное решение.
10	10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	3	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* исследование структуры объемной формы, принципиальное тональное решение
11	11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	5	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).
12	12. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины	4	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).
13	13. Анатомическая	5	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека

	фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон)		*Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для создания равновесия системы, понятие контрапоста.
14	14. Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет или «Германик», неизвестный автор).	5	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* строгое выстраивание изображаемых объемов вдоль направления вектора силы тяжести (вертикали) для воссоздания равновесия системы.
15	15. Фигура человека (модель / «Гермес»)	4	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для воссоздания равновесия системы, контрапост фигуры
16	16. Драпировка.	5	*Цель:* законы формирования складок на объёмных формах, ритмические и пластические особенности драпировок *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа
17	17. Одетая фигура человека с опорой на одну ногу.	5	*Цель:* закрепление знаний и навыков в изображении фигуры человека и приобретение навыков выявления формы тела при помощи складок одежды (пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека) *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для сохранения равновесия системы
18	718. Одетая п7олуфигура с руками (модель)	7	*Цель:* построение характерных образных пропорций модели, выразительность жеста, острота портретных особенностей головы *Суть задания:* исследование

			взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа, принципиальное тональное решение.
19	19. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	7	*Цель:* пространственно-анатомическая связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа *Суть задания:* особенности сдвига фрагментов тела относительно друг друга и вертикали, уход от первоначального равновесного состояния, новое равновесие
	20. Обнаженная фигура человека в движении	7	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры, *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели.
	21. Одетая фигура человека в движении (модель)	7	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры с помощью складок одежды. *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели
ИТОГО		84	

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Баммес, Г. Образ человека.- Спб.: Дитон, 2011
2. Баммес, Г. Изображение фигуры человека.- М.: Сварог и К, 1999
3. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка.- М.: Эксмо, 2005
4. Ли, Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка.- М.: Эксмо, 2009
5. Бриджмен, Д.Б. Человек как художественный образ.- М.: Эксмо, 2005
6. Могилевцев, В.А Основы рисунка.- Спб.: Артиндекс, 2007
7. Могилевцев, В.А. Наброски и учебный рисунок.- Спб.: 4арт, 2011
8. Фигура. Образцы для копирования., сост. Могилевцев, В.А.-Спб.:4арт, 2012
9. Танк, В. Анатомия животных для художников.- М.: АСТ, 2004
10. Bammes, G. Wirzeichnenden Menschen.- Berlin: Volk und Wissen: Volkseigenerverlag, 1989
11. Bammes, G. The artist`s guide to animal anatomy.- Mineola, New York: dover Publications, Ink., 2004

Дополнительная литература

1. Хейл, Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров.- М.: Аст: Астрель, 2006
2. Кузин, В.С. Рисунок, наброски, зарисовки.- М.: Издательский центр Академия, 2004
3. Дюваль, М. Анатомия для художников.- М.: В.Шевчук, 2001
4. Рабинович, М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц.- М.: Высшая школа, 1978
5. Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров
6. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика»

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Необходимо четкое и ясное понимание задач и целей, поставленных преподавателем перед студентом.

Изучение постановки и выбор технических средств для его выполнения.

Анализ вариантов решения работы на примерах из методического фонда кафедры «Академического рисунка».

Выполнение набросков, коротких рисунков, зарисовок, аналогичным основным рисункам.

Дальнейшая коррекция ее и постадийное выполнение цветом и тоном.

Рекомендуется посещение студентом выставок и музеев для повышения уровня культуры студента и его профессиональных знаний.

Занятия проводятся при естественном освещении, так же допускается использование точечного искусственного источника освещения для постановки.

5 Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств определяет организацию и планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и оценку качества освоения учебной дисциплины в целом. Фонд используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 4

№	Наименование оценочного средства	Характеристика	Представление оценочного средства в фонде
	Экзамен	Проверка знаний при завершении изучения дисциплины по овладению навыками академического рисунка	Перечень примерных практических заданий
	Просмотр практических работ	Средство контроля овладения навыками академического рисунка	Перечень примерных практических заданий

Таблица 5. Критерии оценки к экзамену

Оценка	Критерии
«отлично»	Обучающийся выполнил на высоком профессиональном уровне все практические задания семестра и самостоятельные работы, проявил креативность в работе над постановками или творческий подход к выполнению заданий
«хорошо»	Обучающийся выполнил на хорошем уровне все практические задания семестра и самостоятельные работы, проявил активность в работе над постановками
«удовлетворительно»	Обучающийся выполнил все практические задания семестра и самостоятельные работы, на удовлетворительном профессиональном уровне, не проявил активности в работе над постановками
«неудовлетворительно»	Обучающийся не выполнил практические задания семестра и самостоятельные работы, предоставил не полный состав практических работ и задани

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Академическая живопись

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись», составитель ст. преподаватель, Акилов И.В.,- М., 2024, - с. 24.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академическая живопись» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ ст. преподаватель, Акилов И.В**.**

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Акилов И.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 натуры;
- свободно выражать свои идеи методами живописи.

Владеть:

- методами изучения натуры 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	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.	ПЗ
2	Ахроматический натюрморт	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)	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 характернее 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 цветвх 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	0детая 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 тредоёмкость, часов	Виды учебной деятельноти 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 тредоёмкость, часов	Виды учебной деятельноти 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 цветвх 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	0детая 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

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной деятельноти и из нее часов:			Форма промежуточной 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 цветвх 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.
0детая 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 Всесюзной 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 Ченпино. 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

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«14» марта 2024 г.

Рабочая программа

Перспектива

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Перспектива», составитель преподаватель, Рыбак Ж.В.,- М., 2024, - с. 16.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Перспектива» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ преподаватель Рыбак Ж.В**.**

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Рыбак Ж.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 6

2.3 Организация самостоятельной работы..... 6

3 Список рекомендуемых источников …….. 7

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 7

3.2 Периодические издания …… 7

3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 8

4 Фонд оценочных средств ……. 9

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Перспектива»: выработка знаний и навыков, необходимых слушателям для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и технической документации.

Задачи дисциплины:

−научить слушателей пространственно мыслить;

−самостоятельно разрабатывать конструкторские документы;

−читать и понимать уже выполненные конструкторские документы.

Дисциплина «Перспектива» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- сущность основных закономерностей геометрических построений и преобразований;
- виды проекций;
- теорию теней и отражения;
- виды взаимного расположения двух прямых, прямой и плоскости и двух плоскостей; способы построения проекций многогранников и тел вращения; виды и способы построения аксонометрии и перспективы.

Уметь:

- выполнять чертежи разверток сложных геометрических форм;
- использовать способы проецирования: центральное и параллельное, способы построения точки, прямой и плоскости..

Владеть:

- навыками решения проекционных задач, позиционных и метрических задач в ортогональных проекциях;
- навыками выполнения чертежей разверток сложных геометрических форм, построения аксонометрических и перспективных проекций; построения теней в ортогональных проекциях.

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	Раздел 1. Базовые понятия начертательной геометрии. Плоскости и поверхности	Тема 1. Предмет, задачи и структура дисциплины. Образование проекций. Точка. Прямая. Плоскость. Тема 2. Взаимное положение двух плоскостей. Многогранники. Тема 3. Взаимное пересечение поверхностей вращения.	Практические задания
2	Раздел 2. Проекции	Тема 4. Аксонометрические проекции. Общие сведения. Тема 5. Построение геометрических тел в изометрической и диметрической проекциях. Технический рисунок	Практические задания
3	Раздел 3. Построение перспективы.	Тема 6. Перспектива. Основные положения. Тема 7. Способы построения перспективы. Тема 8. Построение перспективы интерьера и экстерьера.	Практические задания
4	Раздел 4. Построение теней и отражений	Тема 9. Тени в ортогональных проекциях. Общие сведения. Способы построения теней. Тени в аксонометрии. Тема 10. Тени в перспективе. Основные положения. Тени основных архитектурных форм. Тема 11. Построение теней в интерьере и экстерьере. Тема 12.Построение отражений.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	5	6	7	9
1	Раздел 1. Базовые понятия начертательной геометрии. Плоскости и поверхности	4	2	1	1	Проверка практических заданий
2	Раздел 2. Проекции	8	2	5	1	Проверка практических заданий
3	Раздел 3. Построение перспективы.	8	2	4	2	Проверка практических заданий
4	Раздел 4. Построение теней и отражений	8	2	3	3	Проверка практических заданий
	Итого	28	8	13	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Раздел 1. Базовые понятия начертательной геометрии. Плоскости и поверхности	1	Тема 1. Предмет, задачи и структура дисциплины. Образование проекций. Точка. Прямая. Плоскость. Тема 2. Взаимное положение двух плоскостей. Многогранники. Тема 3. Взаимное пересечение поверхностей вращения.
Раздел 2. Проекции	1	Тема 4. Аксонометрические проекции. Общие сведения. Тема 5. Построение

		геометрических тел в изометрической и диметрической проекциях. Технический рисунок
Раздел 3. Построение перспективы.	2	Тема 6. Перспектива. Основные положения. Тема 7. Способы построения перспективы. Тема 8. Построение перспективы интерьера и экстерьера.
Раздел 4. Построение теней и отражений	3	Тема 9. Тени в ортогональных проекциях. Общие сведения. Способы построения теней. Тени в аксонометрии. Тема 10. Тени в перспективе. Основные положения. Тени основных архитектурных форм. Тема 11. Построение теней в интерьере и экстерьере. Тема 12.Построение отражений.
ИТОГО:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Жирных Борис Георгиевич, Серёгин Вячеслав Иванович, Шарикян Юрий Этумович Начертательная геометрия: учебник. / Под общ. ред. В.И.Серегина – 1-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 168 с.: ил
2. Пропедевтика. Учебное пособие /под общей редакцией О.Е. Железняк. – Иркутск: издательство ИРНИТУ, 2015 – 158 с.: ил.
3. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция в архитектуре: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2004 – 256 с.: ил. -10 шт.

Дополнительная литература

1. Шимко В.Т. и др. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи. Учебное пособие. . – М.: Издательство «Архитектура-С», 2016 - 248 с.: с ил. - – 15 шт.
2. Шимко В.Т. и др. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2016 - 240 с.: с ил. – 15 шт.

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),
3. AD (http://www.admagazine.ru/) ,
4. «Мезонин» http://www.mezonin.ru/ ,

5. «Салон» https://salon.ru/,
6. «Интерьер +дизайн» http://www.interior.ru/ ,
7. «The World of interiors» http://www.worldofinteriors.co.uk/,
8. «Elle Decor» https://www.elle.ru/elledecoration/,
9. «Livingetc» http://www.idealhome.co.uk/livingetc.

3.3 Ресурсы сети Интернет

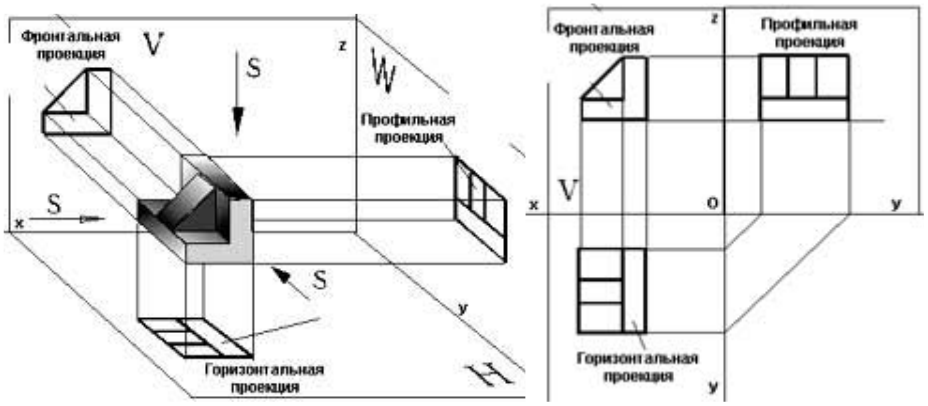
1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

4 Фонд оценочных средств

Практические задания

- Предмет, задачи и структура дисциплины. Образование проекций. Точка. Прямая. Плоскость.

  Пример задания по теме:



Пример моделирования точки в декартовой системе координат в системе:
1. Из пространства на координатные плоскости и 2. комплексный чертеж детали Положение точки в пространстве определяется тремя координатами x,y,z. Точка может занимать в пространстве как общее, так и частное положение по отношению к плоскостям проекций.
2. Точка не принадлежащая ни одной из плоскостей проекций - точка общего положения. Координаты точки общего положения не равны нулю (x≠0,y≠0,z≠0), и в зависимости от знака координаты точка может располагаться в одном из восьми октантов.

2. Точка принадлежит плоскости проекций .

3. Точка принадлежащая одновременно двум плоскостям проекций - точка на оси.

4. Точка принадлежит одновременно трем плоскостям проекций - 0(x=0,y=0,z=0) - начало координат.

ЗАДАНИЕ:

1. Построить точки:

A (5, 10, 35),

B (0, 40, 20),

C (25, 0,5)

- Аксонометрические проекции.

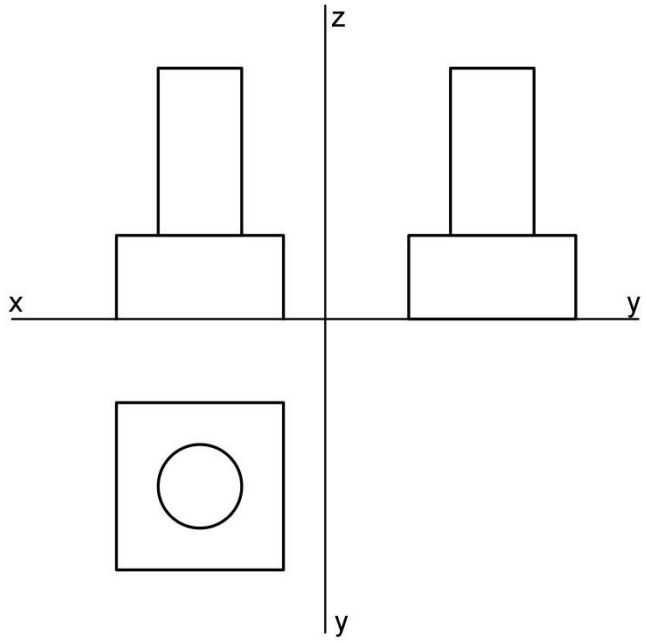
Пример задания по теме:

Построение аксонометрического изображения по заданному эпюру

При выполнении данного задания прежде всего необходимо:

По трем проекциям заданного эпюра (горизонтальная, фронтальная и боковая) построить аксонометрическую проекцию в одном из ее видов. Расположить аксонометрическую проекцию в центре листа формата а4. Оформить чертеж с учетом толщины линий. Невидимые линии, линии построения выполнить тонкими, видимые линии обвести толще. Подписать чертеж простым шрифтом 5-6 мм высотой в нижнем правом углу.

Образец выполненного задания:



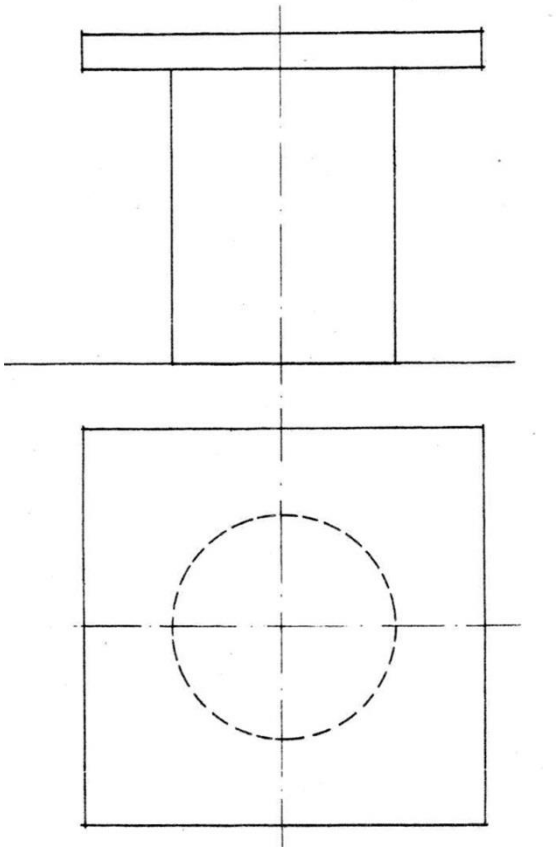
- Тени в ортогональных проекциях. Общие сведения. Способы построения теней. Тени в аксонометрии.

Пример задания по теме:

Построение аксонометрического изображения по заданному эпюру с тенями.

Перечертить заданный эпюр в левой части листа. В правой части листа построить аксонометрическую проекцию в изометрии. Построить тени падающие и собственные на эпюре. Построить тени падающие и собственные на изометрическом изображении. Направление луча света и проекции луча в аксонометрии подобрать так, чтобы светотень выявляла форму предмета. Расположить эпюр и аксонометрическую проекцию в центре листа формата а2. Оформить чертеж с учетом толщины линий. Невидимые линии, линии построения выполнить тонкими, видимые линии обвести толще. Штриховка теней производится тонкими параллельными линиями. Падающие тени выполнить темнее собственных. Подписать чертеж простым шрифтом 5-6 мм высотой в нижнем правом углу.

Образец выполненного задания:

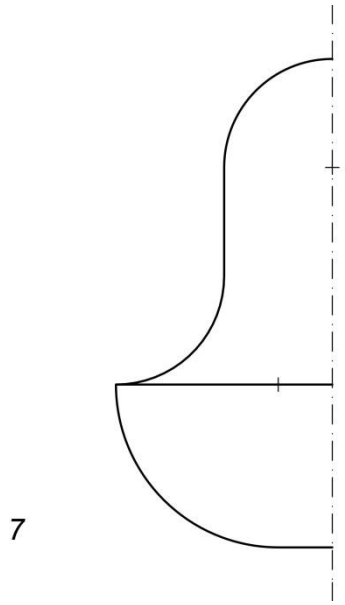


Пример задания по теме:

Построение собственных теней на телах вращения на фронтальной проекции. Перечертить вариант тела вращения (заданную половину),

расположив его ось вращения по центру листа. Достроить зеркально симметрично вторую половину, получив тем самым тело вращения полностью. Построить собственные тени методом касательных поверхностей.

Чертеж выполнить на листе формата а3. Оформить чертеж с учетом толщины линий. Невидимые линии, линии построения выполнить тонкими, видимые линии и контур собственной тени обвести толще. Штриховка теней производится тонкими параллельными линиями. Подписать чертеж простым шрифтом 5-6 мм высотой в нижнем правом углу.



Вопросы для подготовки к зачёту:

1. Центральные проекции.
2. Параллельные проекции.
3. Метод Г. Монжа.
4. Точка в системе двух и трех плоскостей проекций.
5. Ортогональные проекции и система прямоугольных координат.
6. Точка в четвертях и октантах пространства.
7. Проекции отрезка прямой линии.
8. Особые (частные) положения прямой линии относительно плоскостей проекций.

9. Точка на прямой. Следы прямой.

10. Виды взаимных положений двух прямых на плоскости и в пространстве.

11. О проекциях плоских углов.

12. Способы задания плоскости на чертеже.

13. Следы плоскости.

14. Прямая и точка в плоскости. Прямые особого положения.

15. Положения плоскости относительно плоскостей проекций. Особые (частные) положения плоскости.

16. Проведение проецирующей плоскости через прямую линию.

17. Построение проекций плоских фигур.

18. Виды взаимных положений двух плоскостей, прямой линии и плоскости.

19. Построение линии пересечения двух плоскостей, заданных следами.

20. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения.

21. Построение линии пересечения двух плоскостей по точкам пересечения прямых линий с плоскостью.

22. Построение прямой линии и плоскости, параллельных между собой.

23. Построение взаимно параллельных плоскостей.

24. Построение взаимно перпендикулярных прямой линии и плоскости.

25. Построение проекций многогранников.

26. Пересечение призм и пирамид плоскостью и прямой линией.

27. Общие сведения о кривых линиях и их проецировании.

28. Общие сведения о кривых поверхностях.

29. Поверхности вращения.

30. Пересечение поверхностей вращения плоскостью и прямой линией.

31. Взаимное пересечение поверхностей вращения.

32. Общие сведения об аксонометрических проекциях.

33. Прямоугольные аксонометрические проекции.

34. Коэффициенты искажения и углы между осями.

35. Построение окружности в аксонометрии.

36. Построение геометрических тел в изометрической и диметрической проекциях.

37. Косоугольные аксонометрические проекции.

38. Значение перспективы в архитектурном проектировании.

39. Метод центрального проецирования как основа перспективы.

40. Проецирующий аппарат перспективы.

41. Виды перспективы.

42. Линейная фронтальная перспектива

43. Линейная угловая перспектива.

44. Выбор точки зрения, основания картины и высоты линии горизонта при построении перспективы.

45. Перспектива точки.

46. Перспектива отрезка прямой линии.

47. Построение перспективы параллельных прямых линий.

48. Точка схода параллельных прямых.

49. Законы перспективы.

50. Перспектива квадрата.

51. Способы построения перспективы.

52. Способ архитекторов.

53. Способ следа плоскости.

54. Способ сетки.

55. Метрические операции в перспективе: определение отрезков прямых, деление отрезков на части.

56. Прямоугольные координаты и перспективный масштаб.

57. Перспектива куба.

58. Построение перспективы интерьера.

59. Построение перспективы экстерьера.

60. Построение широкоугольной перспективы.

61. Теоретические основы построения теней.

62. Понятие о собственной и падающей тени тела.

63. Точечное и параллельное освещение.

64. Стандартное освещение.

65. Тени в ортогональных проекциях.

66. Тени основных геометрических тел (пирамиды, призмы, конуса, цилиндра и сферы) в ортогональных проекциях.

67. Тени основных архитектурных форм в ортогональных проекциях.

68. Способы построения теней.

69. Способ лучевых сечений при построении теней.

70. Способ вспомогательных экранов при построении теней.

71. Способ обратных световых лучей при построении теней.

72. Построение теней в аксонометрии. Тени основных фигур и архитектурных форм.

73. Тени в перспективе.

74. Виды положений солнца по отношению к наблюдателю в перспективе.

75. Построение теней в интерьере.

76. Построение теней в экстерьере.

77. Общие принципы построения отражений.

78. Построение отражений в водной поверхности.

79. Построение отражений в зеркальной поверхности.

80. Построение воздушной перспективы.

Контрольные вопросы:

1. Какой должна быть последовательность выполнения технического рисунка.
2. Какие правила используются при выполнении технического рисунка.
3. Что называется перспективой?
4. В чем заключается основной закон перспективы?
5. В чем сущность метода центрального проецирования?
6. Основные элементы проецирующего аппарата.

7. Перспектива прямых частного и общего положения.
8. Предельные точки прямых.
9. Выбор точки зрения.
10. Перспективные масштабы глубины, ширины, высоты.
11. Масштаб для прямых, расположенных в случайном повороте к картине.
12. Масштабная точка.
13. Совмещенная точка зрения.
14. Построение перспективы плоских фигур, геометрических тел.
15. Последовательность построения фронтальной перспективы интерьера.
16. Последовательность построения угловой перспективы интерьера.
17. Теория построения теней в перспективе.
18. Построение теней от предметов при искусственном освещении.
19. Построение теней от предметов при естественном освещении.
20. Построение перспективы предмета по его прямоугольным проекциям. Способ архитекторов.
21. Геометрические основы перспективы.
22. Композиция перспективы
23. Перспектива плоских фигур
24. Фронтальная перспектива интерьера
25. Построение перспективы интерьера
26. Построение теней в интерьере.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«__» марта 2024 г.

Рабочая программа

Теория цвета

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Теория цвета», составитель профессор, к.н., Желондиевская Л.В.,- М., 2024, - с. 20.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория цвета» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Кандидат педагогических наук,
профессор, Желондиевская Л.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Желондиевская Л.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 10

2.3 Организация самостоятельной работы..... 11

3 Список рекомендуемых источников …….. 14

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14

3.2 Периодические издания …… 14

3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15

4 Фонд оценочных средств ……. 16

5 Примеры практических работ..... 19

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель освоения дисциплины: подготовка слушателя к оправданному использованию цвета, оценка данного средства с точки зрения эмоционального воздействия.

Задачи:

- развить способности восприятия цвета, во взаимосвязи цветовых гармонизаций;
- сформировать научно методическую базу для грамотного и выразительного применения данного изобразительного средства в живописи

Дисциплина «Теория цвета» 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).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- природу физики и химии цвета;
- закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов;
- строение глаза человека и физиологию цветового зрения;
- теорию цветовой гармонии;
- психологию и физиологию воздействия цвета на человека, а также психологические, физиологические, символические характеристики цветов первого, второго порядка (по цветовому кругу Гете).

Уметь:

- анализировать характер цветосочетаний по производимому впечатлению и выявлять их качества;
- составлять и выявлять основные феноменологические закономерности цветовосприятия цветовых гармонизаций;
- соотносить цвет с его с психологическими физиологическими, символическими формами проявления.

Владеть:

- грамотного проектирования цветовых моделей;
- соотнесения цвета и системы его выражения, применительно к объекту дизайна;
- проектирования феноменологических форм выражения в объекте дизайна средствами цветовых гармонизаций.

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	Ахроматические системы гармонизаций.	1.1.Морфологические характеристики цвета. Параметры цвета. Световой луч, разложенный Ньютоном. Физические характеристики цвета: длина волны, интенсивность, спектральная чистота. Физика цвета. Волновая природа цвета. 1.2.Общие понятия об ощущениях. Виды ощущений. Зрительные ощущения. 1.3.Строение глаза. Строение глаза: глазные мышцы, хрусталик, зрачок, сетчатка. Функции глаза: аккомодация, конвергенция, саккадические движения глаз, характеристики колбочек и палочек в процессе визуального восприятия. Пороги зрительного ощущения. 1.4.Ахроматические цвета. Ахроматическая шкала. Понятие «средний серый». Группировки ахроматических цветов по глубине пространства, по эмоциональной выразительности. 1.7.Системы ахроматических гармонизаций. Нюансные гармонизации цветов (светлый, средний, темный), контрастные гармонизации цветов («ворона на снегу», «фонарь в ночи»).	ПЗ Тест Реферат
2	Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	2.1. Психологические характеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета. 2.2.Цветоощущение. Цвет – продукт деятельности зрительной системы. Субъективность цветовосприятия. Типы смешения цветов. Аддитивное смешение или слагательное. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Три главные	ПЗ Тест Реферат

		цвета для аддитивного смешения: красный, синий, зеленый. Вычитательное или субтрактивное смешение цветов. Главные цвета при субтрактивном смешении: красный, синий, желтый. 2.3. Двенадцатичастный цветовой круг. Цветовой круг (7 цветов) и цветовая последовательность Ньютона. Естественный цветовой круг Гете. Основные цвета. Цвета второго порядка. Цвета третьего порядка. Систематизация. Контрастные пары. Системы гармонизаций, выявленные закономерности.	
3	Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов.	3.1.Однотоновые гармонизации. В гармонизации участвует один цветовой тон и бесконечное число его светлотных оттенков, могут быть изменения по насыщенности. Применение в дизайне однотоновой гармонизации. 3.2.Гармонизации родственных цветов. Цвета, расположенные в цветовом круге, недалеко друг от друга и несущие признаки одного главного цвета, называются родственными. Изменения в таких гармонизациях могут быть по светлоте и насыщенности. Применение в дизайне данной гармонизации.	ПЗ Тест Реферат
4	Родственно-контрастные системы гармонизаций.	4.1.Гармонизации родственно – контрастных цветов. Самая большая группа гармонизаций. Система сочетаний цветов находится следующим образом: определяется пара родственных цветов, расположенных на равном удалении от главного цвета, соединяется хордой. От полученной хорды, откладывается прямой угол, расположенный на его вершине цвет замыкает систему гармонизации. Аналогично строится система по прямоугольнику. Также в этой группе проектируются системы гармонизаций по квадрату, равностороннему	ПЗ Тест Реферат

		треугольнику.	
5	Система гармонизаций контрастных цветов.	5.1.Гармонизация контрастных цветов. Контрастные или дополнительные цвета максимально помогают выразить хроматический цвет друг-друга при минимальном изменении по светлоте и насыщенности, то есть, находящиеся в равных условиях. Важным аспектом в данной гармонизации является площадь занимаемых цветовых пятен. Применение данной гармонизации в рекламе. 5.2.Симультанный контраст. Оптический эффект зрительной системы, основанный на восприятии прилегающих к контрастным парам цветов.Из любой пары дополнительных цветов можно составить следующую гармонизацию: взять спектральный цвет и включить в гармонизацию не противолежащий цвет, а находящиеся рядом справа и слева в цветовом круге цвета. В таком случае, в гармонизации эти цвета работают максимально активно.	ПЗ Тест Реферат
6	Теория цвета	6.1. Основные закономерности цветовосприятия. Выраженность каждого цвета меняется и зависит от системы гармонизации и от законов восприятия. Оптическое изменение характеристики светлота, и система гармонизации. Оптическое изменение характеристики насыщенность и система гармонизации. Изменение хроматического контраста и система гармонизации. Понятие колорит. Понятие общий тон. 6.2.Теории цветовой выразительности. Рассматриваются главные цвета, применительно к системам гармонизаций максимально выявляющим хроматическую составляющую и не выгодные для гармонизаций сочетания.	ПЗ Тест Реферат

		6.3.Синестезия. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Слияние различных ощущений – синестезия. Виды субъективных характеристик изобразительного искусства, связанных с различного рода ассоциациями (легкий мазок, цветовой шум, живой набросок). 6.4.Феноменологические характеристики цвета Рассматриваются группы цветов, связанные с различными ощущениями: тепловыми, весовыми, звуковыми и т.д. Холодные и теплые цвета. Близкие – далекие; Легкие – тяжелые; Большие – маленькие; Тихие – громкие; Активные – пассивные; Сладкие, горькие, кислые. Рассматриваются эмоциональные ассоциации: позитивные, негативные, нейтральные и группы цветов, пластика формы применительно к ассоциациям. Также выявляются закономерности более четкой психологической зависимости цветовосприятия (чистота и яркость цвета). Рассматриваются субъективные аспекты восприятия, зависимые от этнической группы, культурных традиций региона, возраста, пола и т.д. 6.6.Символические и психологические характеристики цветов. Лекционный блок, рассматривающий цвет как символ в семантике, геральдике, искусстве, литературе. Отдельно рассматриваются психологические характеристики цветов, возрастные особенности восприятия цвета. В силу дуальности восприятия любого явления, цвет, как ярко выраженная эмоциональная система, - дуален. Поэтому разделяются позитивные и негативные характеристики каждого цвета.	

		Особо подробно рассматриваются цвета первого порядка: красный, желтый, синий, зеленый и ахроматичекие цвета: белый и черный. Производные от главных, цвета рассматриваются ситуативно. Так, к примеру, фиолетовый цвет считается сложным для восприятия и неоднозначно работающим в дизайне, поэтому он рассматривается подробно. Так же, более внимательно, обсуждаются цвета: розовый, коричневый, серый, голубой. 6.7. Цвет в дизайне. Выводы. Полученные знания в области цвета систематизируются. Применительно к цвету, рассматриваются разные виды носителей. Зависимость цвета от различного освещения, характера расположения и удаления от зрителя. Качество цвета и полиграфия. Практические цветовые координатные системы.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и часов из нее:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Ахроматические системы гармонизаций.	9	2	5	2	ПЗ Тест
2	Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	9	2	5	2	ПЗ Тест
3	Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов.	10	2	5	3	ПЗ Тест
Итого:		28	6	15	7	Тест
2 семестр						
4	Родственно-контрастные системы гармонизаций.	9	2	5	2	ПЗ Тест
5	Система гармонизаций контрастных цветов.	9	2	5	2	ПЗ Тест
6	Теория цвета	10	2	5	3	ПЗ Тест
Итого:		28	6	15	7	Тест
Всего		56	12	30	14	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов сам.работы	Задание
Ахроматические системы гармонизаций.	2	1.1.Морфологические характеристики цвета. Параметры цвета. Световой луч, разложенный Ньютоном. Физические характеристики цвета: длина волны, интенсивность, спектральная чистота. Физика цвета. Волновая природа цвета. 1.2.Общие понятия об ощущениях. Виды ощущений. Зрительные ощущения. 1.3.Строение глаза. Строение глаза: глазные мышцы, хрусталик, зрачок, сетчатка. Функции глаза: аккомодация, конвергенция, саккадические движения глаз, характеристики колбочек и палочек в процессе визуального восприятия. Пороги зрительного ощущения. 1.4.Ахроматические цвета. Ахроматическая шкала. Понятие «средний серый». Группировки ахроматических цветов по глубине пространства, по эмоциональной выразительности. 1.7.Системы ахроматических гармонизаций. Нюансные гармонизации цветов (светлый, средний, темный), контрастные гармонизации цветов («ворона на снегу», «фонарь в ночи»).
Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	2	2.1. Психологические характеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета. 2.2.Цветоощущение. Цвет – продукт деятельности зрительной системы. Субъективность цветовосприятия. Типы смешения цветов. Аддитивное смешение или слагательное. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Три главные цвета для аддитивного смешения: красный, синий, зеленый. Вычитательное или субтрактивное смешение цветов. Главные цвета при субтрактивном смешении: красный, синий, желтый. 2.3. Двенадцатичастный цветовой круг. Цветовой круг (7 цветов) и цветовая последовательность Ньютона.

		Естественный цветовой круг Гете. Основные цвета. Цвета второго порядка. Цвета третьего порядка. Систематизация. Контрастные пары. Системы гармонизаций, выявленные закономерности.
Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов.	3	3.1.Однотоновые гармонизации. В гармонизации участвует один цветовой тон и бесконечное число его светлотных оттенков, могут быть изменения по насыщенности. Применение в дизайне однотоновой гармонизации. 3.2.Гармонизации родственных цветов. Цвета, расположенные в цветовом круге, недалеко друг от друга и несущие признаки одного главного цвета, называются родственными. Изменения в таких гармонизациях могут быть по светлоте и насыщенности. Применение в дизайне данной гармонизации.
Родственно-контрастные системы гармонизаций.	2	4.1.Гармонизации родственно – контрастных цветов. Самая большая группа гармонизаций. Система сочетаний цветов находится следующим образом: определяется пара родственных цветов, расположенных на равном удалении от главного цвета, соединяется хордой. От полученной хорды, откладывается прямой угол, расположенный на его вершине цвет замыкает систему гармонизации. Аналогично строится система по прямоугольнику. Также в этой группе проектируются системы гармонизаций по квадрату, равностороннему треугольнику.
Система гармонизаций контрастных цветов.	2	5.1.Гармонизация контрастных цветов. Контрастные или дополнительные цвета максимально помогают выразить хроматический цвет друг-друга при минимальном изменении по светлоте и насыщенности, то есть, находящиеся в равных условиях. Важным аспектом в данной гармонизации является площадь занимаемых цветовых пятен. Применение данной гармонизации в рекламе. 5.2.Симультанный контраст. Оптический эффект зрительной системы, основанный на восприятии прилегающих к контрастным парам цветов.Из любой пары дополнительных цветов можно составить следующую гармонизацию: взять спектральный цвет и включить в гармонизацию не противолежащий цвет, а находящиеся рядом справа и слева в цветовом круге цвета. В таком случае, в гармонизации эти цвета работают максимально

		активно.
Теория цвета	3	6.1. Основные закономерности цветовосприятия. Выраженность каждого цвета меняется и зависит от системы гармонизации и от законов восприятия. Оптическое изменение характеристики светлота, и система гармонизации. Оптическое изменение характеристики насыщенность и система гармонизации. Изменение хроматического контраста и система гармонизации. Понятие колорит. Понятие общий тон. 6.2.Теории цветовой выразительности. Рассматриваются главные цвета, применительно к системам гармонизаций максимально выявляющим хроматическую составляющую и не выгодные для гармонизаций сочетания. 6.3.Синестезия. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Слияние различных ощущений – синестезия. Виды субъективных характеристик изобразительного искусства, связанных с различного рода ассоциациями (легкий мазок, цветовой шум, живой набросок). 6.4.Феноменологические характеристики цвета Рассматриваются группы цветов, связанные с различными ощущениями: тепловыми, весовыми, звуковыми и т.д. Холодные и теплые цвета. Близкие – далекие; Легкие – тяжелые; Большие – маленькие; Тихие – громкие; Активные – пассивные; Сладкие, горькие, кислые. Рассматриваются эмоциональные ассоциации: позитивные, негативные, нейтральные и группы цветов, пластика формы применительно к ассоциациям. Также выявляются закономерности более четкой психологической зависимости цветовосприятия (чистота и яркость цвета). Рассматриваются субъективные аспекты восприятия, зависимые от этнической группы, культурных традиций региона, возраста, пола и т.д. 6.6.Символические и психологические характеристики цветов. Лекционный блок, рассматривающий цвет как символ

		в семантике, геральдике, искусстве, литературе. Отдельно рассматриваются психологические характеристики цветов, возрастные особенности восприятия цвета. В силу дуальности восприятия любого явления, цвет, как ярко выраженная эмоциональная система, - дуален. Поэтому разделяются позитивные и негативные характеристики каждого цвета. Особо подробно рассматриваются цвета первого порядка: красный, желтый, синий, зеленый и ахроматичекие цвета: белый и черный. Производные от главных, цвета рассматриваются ситуативно. Так, к примеру, фиолетовый цвет считается сложным для восприятия и неоднозначно работающим в дизайне, поэтому он рассматривается подробно. Так же, более внимательно, обсуждаются цвета: розовый, коричневый, серый, голубой. 6.7. Цвет в дизайне. Выводы. Полученные знания в области цвета систематизируются. Применительно к цвету, рассматриваются разные виды носителей. Зависимость цвета от различного освещения, характера расположения и удаления от зрителя. Качество цвета и полиграфия. Практические цветовые координатные системы.
ИТОГО	14	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению. Учеб.пособие. - М.: 2012 — 346 с. – 6 шт.
2. Пропедевтика. Учебное пособие /под общей редакцией О.Е. Железняк. – Иркутск: издательство ИРНИТУ, 2015 – 158 с.: ил. – 30 шт.

Дополнительная литература

1. Рисунок в Московской архитектурной школе.: Уч.пос. / З.В. Жилкина -М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,2016-112с. – 5 шт.
2. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция в архитектуре: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2004 – 256 с.: ил. -10 шт.

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),
3. AD (http://www.admagazine.ru/) ,
4. «Интерьер +дизайн» http://www.interior.ru/ ,
5. «The World of interiors» http://www.worldofinteriors.co.uk/,
6. «Elle Decor» https://www.elle.ru/elledecoration/,
7. «Livingetc» http://www.idealhome.co.uk/livingetc.

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

4.Фонд оценочных средств

Пример тестового задания

1.Какой цвет является хроматическим?

1.белый;

2.серый;

3.красный;

4.черный;

5.светло серый.

2. При аддитивном смешении цветовых потоков двух взаимодополнительных цветов получается цвет:

1.белый;

2.серый;

3.коричневый;

4.светлый;

5.темный.

3. Симультанный контраст цветов иначе называется:

1.одновременный;

2.параллельный;

3.смещенный;

4.сложный;

5.«цветовая вилка».

4. Переход одного вида ощущений в другой и получение на основе такого слияния ощущений нового оригинального ощущения называется:

1.аккомодацией;

2.синестезией;

3.регуляцией;

4.взаимодополнением;

5.доминантностью.

5. Явление цветового контраста заключается в том, что любой цвет на фоне более светлых цветов:

1.темнеет;

2.светлеет;

3.остается прежним;

4.меняет насыщенность;

5.меняет яркость.

6. Степенью отличия данного цвета от черного, измеряемой числом порогов, называется характеристика:

1. темнота;

2. светлота;

3. чистота;

4. насыщенность;

5. яркость.

7. Цвета называются взаимодополнительными, если при их смешении получается цвет:

1.хроматический

2.нехроматический;

3.ахроматический;

4.темный;

5.светлый.

8. Какие цвета являются главными при аддитивном смешении цветов?

1.красный, синий, желтый;

2.зеленый, красный, желтый;

3.красный, синий, зеленый;

4.красный, зеленый, коричневый;

5.синий, желтый, пурпурный.

9. В каких системах цветовых гармонизаций отсутствуют дополнительные цвета?

1.гармонизациях родственных цветов;

2.гармонизациях родственно – контрастных цветов;

3.гармонизациях контрастных цветов;

4.однотоновых гармонизациях;

5.симультанном контрасте.

10. Усиление хроматического контраста происходит при условии:

1.близости светлоты контрастирующих цветов;

2.контраста светлоты;

3.контраста насыщенности;

4.ахроматического контраста;

5.однотонового контраста.

Один вопрос оценивается: правильный ответ - 1 балл; неполный ответ – 0,5 балла; неправильный ответ – 0 баллов. Аттестация теста - от 6 баллов; Максимальная сумма баллов – 10.

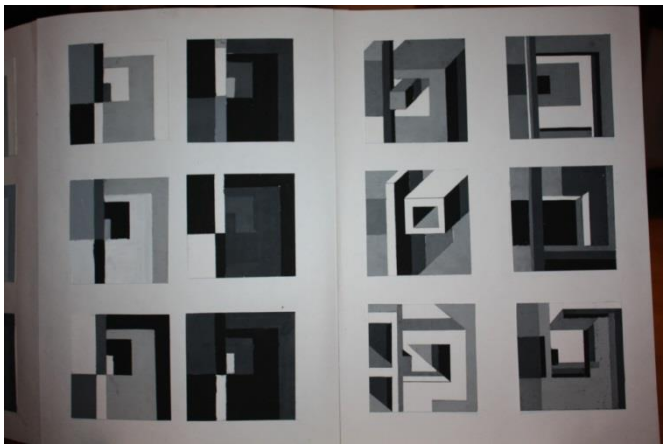
Темы докладов и рефератов

1. Цветовые модели в дизайне;
2. Цвет в рекламной графике;
3. Цвет и форма;
4. Симультанный контраст;
5. Шрифт и цвет;
6. Синестезия;
7. Методы проектирования цветовых моделей;
8. Феноменологические характеристики цвета;
9. Символика цвета;
10. Цвет и бренд;
11. Теории цветовой выразительности цветов.

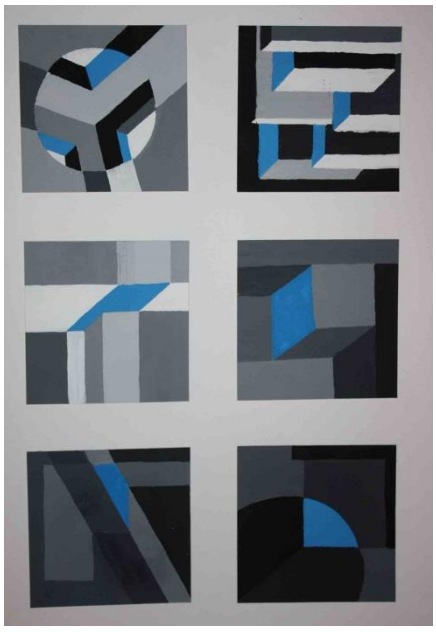
Практические задания (ПЗ)

5 Примеры практических работ

Практическая работа №1 Ахроматические системы гармонизаций

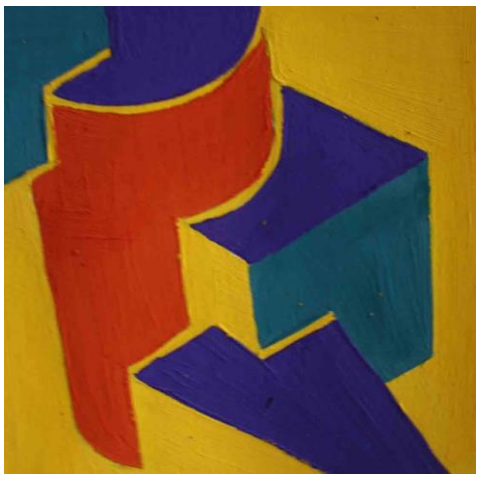


Практическая работа № 2 Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов



Практическая работа №3 Гармонизации однотоновых и родственных цветов

Практическая работа №4 Гармонизации родственно-контрастных цветов



Практическая работа №5 Гармонизации контрастных цветов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Короткий рисунок с живой натуры

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Короткий рисунок с живой натуры», составитель ст. преподаватель, Криволапов А.Н.,- М., 2024, - с. 9.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Короткий рисунок с живой натуры» слушателям Института дополнительного образования, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ ст. преподаватель, Криволапов А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Криволапов А.Н., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 8
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 10
3.1 Основная и дополнительная литература..... 10
3.2 Ресурсы сети Интернет..... 11
4 Фонд оценочных средств..... 12

1 Планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: овладеть мастерством передачи живой натуры средствами краткой фиксации отдельных наблюдений (характер пропорций, движение, характер цветовых отношений, гармония колорита пр.), в результате чего формируются умение гармоничного видения, целостного восприятия формы и содержания натуры, умение быстро определять признаки и свойства объекта, осмысливать их отношения и бегло изображать в различных материалах.

Задачи:

- выработать представление о коротком рисунке как об особом способе восприятия, анализа и преобразования изображаемых объектов действительности графическими средствами;

- развивать внимательность и наблюдательность, способность гармоничного видения, осмысления и изображения наблюдаемого объекта;

- обучить способам рисования различными материалами и графическими техниками;

- приобретение умений быстрого изображения человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и законов перспективы;

- обучение пластической анатомии на примере живой натуры, формирование способности перерабатывать и преобразовывать натурные зарисовки в направлениях проектирования объектов художественной керамики, развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения и образной памяти;

- формирование графической культуры выполнения учебных работ, освоение мастерства быстрой передачи живой натуры средствами рисунка.

Дисциплина «Короткий рисунок с живой натуры» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью собирать, анализировать, 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 при проведении реставрационных работ (К-4);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-15);

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- основы эмоциональной выразительности рисунка, способы моделировки формы и технические средства выполнения короткого рисунка человеческой фигуры в движении;

- приемы, технику и методы исполнения, материалы и средства короткого рисунка, специфику организации творческого процесса;
- основы изобразительной грамоты, правила и способы работы различными графическими материалами.

Уметь:

- быстро анализировать и передавать конструкцию формы наблюдаемого объекта с точки зрения ее пространственной организации, пластического строения, характерных особенностей;
- быстро улавливать пластическую характеристику натуры, её пропорции и движение;
- работать различными художественными материалами и выбирать из них наиболее подходящие для усиления выразительности рисунка;
- работать на пленэре, передавать состояния среды, реалистично отображать действительность.

Владеть:

- способами использования приемов линейной и воздушной перспективы при выполнении краткосрочных заданий;
- приемами передачи фактуры и материальности;
- способами передачи пространства графическими средствами;
- приемами использования набросков и зарисовок в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта художественной керамики;
- принципами выбора техники исполнения рисунка;
- инструментами (графит, мягкий материал) на материале (бумага, картон); различными техническими приемами и методами исполнения короткого рисунка.

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
2 семестр – 14 недель			
1	Зарисовки головы с плечевым поясом (может сопровождаться рисунками черепа, скелета и экорше)	Зарисовки различными материалами в разных поворотах и ракурсах. Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
2	Наброски и зарисовки конечностей – живая модель сопровождается короткими рисунками скелета, экорше	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
3	Наброски и зарисовки обнаженной модели с разных ракурсов (может сопровождаться зарисовками скелета, экорше)	Декоративное решение.	Проверка качества выполнения задания
4	Наброски и зарисовки стоящая с упором на одну ногу обнаженная фигура на фоне драпировки	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
3 семестр – 14 недель			
5	Наброски и зарисовки обнаженной модели в различных сложных положениях	Зарисовки в приемах декоративного рисования.	Проверка качества выполнения задания
6	Наброски и зарисовки одетой модели с разных ракурсов	Плоскостное решение.	Проверка качества выполнения задания
7	Наброски и зарисовки одетой модели в сложном положении (движении)	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
8	Наброски и зарисовки обнаженной и одетой фигуры в движении (зарисовка обнаженной, потом одетой модели (в той же позе)	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
9	Наброски и зарисовки поясного портрета человека с руками, в окружении предметов	Зарисовки разными способами трактовки.	Проверка качества выполнения задания
4 семестр – 14 недель			

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
10	Наброски и зарисовки одетой модели в заданном формате	Рисунок увеличенного масштаба..	Проверка качества выполнения задания
11	Наброски обнаженной и одетой фигуры в мягком материале (соус, уголь, сангина)	Рисование с натуры на поиск наиболее выразительных решений в плоскостном изображении фигуры.	Проверка качества выполнения задания
5 семестр – 14 недель			
12	Наброски и зарисовки фигуры в пространстве	Варианты образного плоскостного решения.	Проверка качества выполнения задания
13	Наброски и зарисовки парной модели в движении	Зарисовки на выявление пластических и ритмических связей фигур и одежды.	Проверка качества выполнения задания
14	Наброски и зарисовки людей в магазинах, транспорте и т.д. (выход в город (неаудиторная работа) или самостоятельные зарисовки)	Варианты образного плоскостного решения.	Проверка качества выполнения задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и часов из нее:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Зарисовки головы с плечевым поясом (может сопровождаться рисунками черепа, скелета и экорше)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
2	Наброски и зарисовки конечностей – живая модель сопровождается короткими рисунками скелета, экорше	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
3	Наброски и зарисовки обнаженной модели с разных ракурсов (может сопровождаться зарисовками скелета, экорше)	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
4	Наброски и зарисовки стоящая с упором на одну ногу обнаженная фигура на фоне драпировки	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
ИТОГО		28	4	17	7	
2 семестр						
5	Наброски и зарисовки обнаженной модели в различных сложных положениях	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
6	Наброски и зарисовки одетой модели с разных ракурсов	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
7	Наброски и зарисовки одетой модели в сложном положении (движении)	4	1	2	1	Оценка по результатам просмотра
8	Наброски и зарисовки обнаженной и одетой фигуры в движении (зарисовка обнаженной, потом одетой модели (в той же позе)	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра

9	Наброски и зарисовки поясного портрета человека с руками, в окружении предметов	8	1	5	2	Оценка по результатам просмотра
ИТОГО		28	5	16	7	
3 семестр						
10	Наброски и зарисовки одетой модели в заданном формате	8	2	5	1	Оценка по результатам просмотра
11	Наброски обнаженной и одетой фигуры в мягком материале (соус, уголь, сангина)	12	2	9	1	Оценка по результатам просмотра
12	Наброски и зарисовки фигуры в пространстве	8	2	5	1	Оценка по результатам просмотра
ИТОГО		28	6	19	3	
4 семестр						
13	Наброски и зарисовки парной модели в движении	16	2	11	3	Оценка по результатам просмотра
14	Наброски и зарисовки людей в магазинах, транспорте и т.д. (выход в город (неаудиторная работа) или самостоятельные зарисовки)	12	2	6	4	Оценка по результатам просмотра
Итого		**28**	**4**	**17**	**7**	
Всего		**112**	**14**	**70**	**28**	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1. Зарисовки головы с плечевым поясом (может сопровождаться рисунками черепа, скелета и экорше)	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
2. Наброски и зарисовки конечностей – живая модель сопровождается короткими рисунками скелета, экорше	2	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
3. Наброски и зарисовки обнаженной модели с разных ракурсов (может сопровождаться зарисовками скелета, экорше)	2	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
4. Наброски и зарисовки стоящая с	2	Наброски и зарисовки в

упором на одну ногу обнаженная фигура на фоне драпировки		соответствии с тематикой
5. Наброски и зарисовки обнаженной модели в различных сложных положениях	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
6. Наброски и зарисовки одетой модели с разных ракурсов	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
7. Наброски и зарисовки одетой модели в сложном положении (движении)	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
8. Наброски и зарисовки обнаженной и одетой фигуры в движении (зарисовка обнаженной, потом одетой модели (в той же позе)	2	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
9. Наброски и зарисовки поясного портрета человека с руками, в окружении предметов	2	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
10. Наброски и зарисовки одетой модели в заданном формате	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
11. Наброски обнаженной и одетой фигуры в мягком материале (соус, уголь, сангина)	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
12. Наброски и зарисовки фигуры в пространстве	1	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
13. Наброски и зарисовки парной модели в движении	3	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
14. Наброски и зарисовки людей в магазинах, транспорте и т.д. (выход в город (неаудиторная работа) или самостоятельные зарисовки)	4	Наброски и зарисовки в соответствии с тематикой
15. ИТОГО	28	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Авсиян, О.А. Натура и рисование по представлению: Учеб. пособие / О.А. Авсиян. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 152 с.

2. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. / А.Д. Алехин. - М.: Просвещение, Владос,1994. – 160 с.

3. Барщ, А.О. Рисунок в средней художественной школе. / А.О. Барщ. - М.:Издательство Академии художеств СССР,1963. – 268 с.

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. / Г.В. Беда. - М.: Просвещение,1969. – 197 с.

5. Ене Барчай. Анатомия для художников. / Ене Барчай. - Будапешт:Корвина,1986. – 344 с.

6. Клебер, Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры: для начинающих и студентов художественных вузов / Г. Клебер. - М.: Внешсигма, 2000.

7. Ломоносова, М.Т. Графика и живопись: учебное пособие / М.Т. Ломоносова. - М. Астрель: АСТ, 2002. – 206 с.

8. Пармон, Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика. / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. - М.: «Архитектура – С», 2000. – 208 с.

9. Рабинович, М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц, и ее применение в рисунке. / М. Рабинович. - М.: Высшая школа, 1978. – 208 с.

10. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд., доп., – М.: Изобраз. искусство, 1995. – 216 с., ил.

11. Сергеев А. Учебный натюрморт / А. Сергеев. - М.:Искусство,1955. - 45 с.

12. Учебное пособие для студентов худож.-граф фак. пед. ин-тов. / Под редакцией А.М. Серова. - М.: Просвещение, 1975. - 271 с.

13. Барчаи, Е. Анатомия для художников. – М.: Изд-во «Эксмо», 2003. – 344 с.

14. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2015. – 480 с.

15. Жабинский В.И. Рисунок: учеб. пособие для вузов / В.И. Жабинский. – М.: ИНФА. Москва 2006. – 256 с.

16. Лушников Б.В. Рисунок изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для вузов / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. Москва: ВЛАДОС, 2006. - 240с.

17. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма: учебник для вузов / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. – М.: «Архитектура – С», 2005. – 208 с.

18. Тихонов С.В Рисунок: учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Москва: Стройиздат, 1995. - 312с.

19. Тихонов С.В Рисунок: учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. Москва: Стройиздат, 2014. - 312с.

20. Фролов О.П. Рисунок [Текст]: учебно-метод. пособие / О.П. Фролов; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 66с.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. ГМИИ им. А.С. Пушкина «Виртуальный музей» / Режим доступа - http://virtual.arts-museum.ru

2. Государственная Третьяковская галерея. Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее / Доступ к ресурсу: - http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt/

3. Государственный Эрмитаж, интерактивный музей, Санкт-Петербург/Режим доступа - www.spbhorror.ru

4. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург/Режим доступа - http://www.hermitagemuseum.org/

5. МГАХИ им. В. И. Сурикова / Доступ к ресурсу: http://surikov-vuz.com/biblioteka/ .

6. Официальный портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Санкт-Петербург /Доступ к ресурсу - virtualrm@rusmuseum.ru

7. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры/Доступ к ресурсу: - http://artsacademy.ru

8. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры. Научная библиотека при Российской академии художеств /Доступ к ресурсу: http://www.rah.ru/science/nauchnye_podrazdeleniya/nauchnayabibltoteka.php

4 Фонды оценочных средств

Программа дисциплины построена по принципу последовательного усложнения заданий. После окончания каждой темы делается просмотр учебных работ с выставлением оценок и последующим анализом и разбором работ.

По факту выполнения всех заданий в требуемом качестве и объеме выставляется оценка «зачтено». Критерии качества оценки работ следующие:

- грамотная компоновка на листе;
- четкое линейно-конструктивное построение, понимание формы и конструкции объекта постановки;
- передача объема натуры в пространстве средствами светотени на высоком уровне;
- выразительная передача фактуры и материальности натуры;
- цельность и завершенность рисунка (линейного, светотеневого, тонального, в зависимости от поставленной задачи);
- высокий технический и художественный уровень выполненного задания.

Оценка «незачтено» выставляется, объем работ составляет менее 60% от общего количества заданий, соответствующих программным требованиям. У представленных работ допущены существенные ошибки в техническом исполнении.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Копирование произведений масляной монументальной живописи

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Копирование произведений масляной монументальной живописи», составитель ст. преподаватель, Орловский П.А.,- М., 2024, - с. 10.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Копирование произведений масляной монументальной живописи» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Ст. преподаватель Орловский П.А.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Орловский П.А., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 7

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 7

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 8

3 Список рекомендуемых источников …….. 9

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 9

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 10

5 Методические рекомендации..... 10

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель данной программы подготовить специалистов художников, владеющих методами раскрытия технических способов исполнения монументальной живописи, знающих технологические свойства материалов. В задачу программы включается последовательное изучение разработанных техник монументальной живописи.

В процессе изучения определяется техника масляной живописи и способы её воспроизведения в материале. Определяется методика фрагментарного трехстадийного копирования, снятие кальки, подготовка основания, разработка колеров. Копия выполняется в технике оригинала или с максимальным приближением к ней. При этом одновременно изучаются характерные приёмы и технические особенности исполнения.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике живописи. Проводятся упражнения в подготовке основания, снятии калек с образцов живописи, выполняются обмеры и картоны для выполнения копии в заданном масштабе.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 84 часа 3,4,5 семестров.

Выполнение данной программы осуществляется во взаимосвязи с другими, наиболее близкими предметами специального цикла - с курсами академической живописи и рисунка.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий по основным видам техник монументальной живописи, в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Копирование произведений масляной монументальной живописи» 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);
- Способностью профессионально различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (К-2);
- 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);

- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);
- Способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения копийных и реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства (К-5);
- Способностью на высоком профессиональном уровне применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства (К-6);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства, при проведении реставрационных работ (К-12);

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- технологические особенности материалов, применяемых в исполнении масляной монументальной живописи;
- технологию подготовки поверхности под масляную монументальную живопись;
- художественные особенности различных стилевых течений в масляной монументальной живописи;
- технологии и технику работы с материалами масляной монументальной живописи;
- технику безопасности при работе с материалами масляной монументальной живописи;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения в творческих произведениях;
- разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания произведения монументального искусства;
- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений монументального искусства;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки оснований и техниками живописи:
- составами для подготовки оснований – известково-песчанным раствором, различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами и грунтовками.
- водоразбавляемыми красочными составами – фресковой, клеевой масляной живописью;
- красочными составами масляной живописи.

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
3 семестр – 14 недель			
1	Геральдическая композиция	Геральдическая композиция/ герб/ картуш с символикой по заданной теме Материалы: стенной левкас, масляные краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 50 х 50 см.	Практические задания
4 семестр – 14 недель			
2	Декоративная композиция	Декоративный композиция с фигурой вписанная в архитектурную раму по заданной теме Материалы: бумага или стенной левкас, масляные краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 100 см.	Практические задания
5 семестр – 14 недель			
3	Роспись декоративного убранства	В любой технике роспись фрагмента из декоративного убранства интерьера/экстерьера. Исполняется фрагмент не менее 1,5 кв. м. на пенопластовом планшете	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы , из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Геральдическая композиция	28	3	18	7	Проверка практических заданий
2	Декоративная композиция	28	3	18	7	Проверка практических заданий
3	Роспись декоративного убранства	28	3	18	7	Проверка практических заданий
ИТОГО		84	9	54	21	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Геральдическая композиция	7	Геральдическая композиция/ герб/ картуш с символикой по заданной теме Материалы: стенной левкас, масляные краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 50 х 50 см.
Декоративная композиция	7	Декоративный композиция с фигурой вписанная в архитектурную раму по заданной теме Материалы: бумага или стенной левкас, масляные краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 100 см.
Роспись декоративного убранства	7	В любой технике роспись фрагмента из декоративного

		убранства интерьера/экстерьера. Исполняется фрагмент не менее 1,5 кв. м. на пенопластовом планшете
ИТОГО	21	экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов. – М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2014.- 265с.

2. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И.Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 368с.

3. 3. Фейнберг Л.Е.Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 72с.

4.Гренберг Ю.И., Писарева С.А. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: Учебное пособие5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2018.- 192с.

5. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование: Учебное пособие.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2018.- 336с

6. Никитин А.М. Художественные краски и материалы: Справочник. – М.: Издательство "Инфра-Инженерия", 2018.- 412с.

Дополнительная литературв

1.Стародуб К.И, Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие./К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.

2.Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. / Ю. П. Шашков. - М. : Академ. Проект,, 2010

3.Шенцова О. Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика. / О. Шенцова - М.: Астрель, 2003.

4. Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: Учебное пособие. / М.Ф. Ломоносова - М.: Изд - во АСТ, 2000 г.

5.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов. / Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2005.

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Копирование произведений темперной монументальной живописи

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Копирование произведений темперной монументальной живописи», составитель доцент, Манин Ю.А.,- М., 2024, - с. 10.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Копирование произведений темперной монументальной живописи» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Доцент Манин Ю.А.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Манин Ю.А., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 7

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 7

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 8

3 Список рекомендуемых источников …….. 9

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 9

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 10

5 Методические рекомендации..... 10

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель данной программы подготовить специалистов художников, владеющих методами раскрытия технических способов исполнения монументальной живописи, знающих технологические свойства материалов. В задачу программы включается последовательное изучение разработанных техник монументальной живописи.

В процессе изучения определяется техника темперной живописи и способы её воспроизведения в материале. Определяется методика фрагментарного копирования, снятие кальки, подготовка основания, разработка колеров. Копия выполняется в технике оригинала или с максимальным приближением к ней. При этом одновременно изучается иконография и характерные приёмы и технические особенности исполнения.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике живописи. Проводятся упражнения в подготовке основания, снятии калек с образцов живописи, выполняются обмеры и картоны для выполнения копии в заданном масштабе.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 84 часа 3,4,5 семестров.

Выполнение данной программы осуществляется во взаимосвязи с другими, наиболее близкими предметами специального цикла - с курсами академической живописи и рисунка.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий по основным видам техник монументальной живописи, в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Копирование произведений темперной монументальной живописи» 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);
- Способностью профессионально различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (К-2);
- 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);

- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);
- Способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения копийных и реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства (К-5);
- Способностью на высоком профессиональном уровне применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства (К-6);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства, при проведении реставрационных работ (К-12);

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- технологические особенности материалов, применяемых в исполнении темперной монументальной живописи;
- технологию подготовки поверхности под темперную монументальную живопись;
- художественные особенности различных стилевых течений в темперной монументальной живописи;
- технологии и технику работы с материалами темперной монументальной живописи;
- технику безопасности при работе с материалами темперной монументальной живописи;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения в творческих произведениях;
- разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания произведения монументального искусства;
- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений монументального искусства;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки оснований и техниками живописи:
- составами для подготовки оснований – известково-песчанным раствором, различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами и грунтовками.
- красочными составами темперной живописи.

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
3 семестр – 14 недель			
1	Фреска	Фрагмент с головой или руками в технике фрески в стиле Раннего Итальянского Возрождения Техника: темпера. Материалы: бумага, гуашь, темпера или акрил. Объём задания: картон, эскиз, калька, планшет 60 х 60 см.	Практические задания
4 семестр – 14 недель			
2	Декоративная роспись	Фрагмент зооморфного или антропоморфного орнамента в технике декоративной росписи в стиле Барокко Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 50 х 50 см.	Практические задания
5 семестр – 14 недель			
3	Декоративная роспись	Фрагмент декоративной шпалеры в технике декоративной росписи в стиле Барокко или Рококо Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 100 см.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы, и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фреска	28	3	18	7	Проверка практических заданий
2	Декоративная роспись	28	3	18	7	Проверка практических заданий
3	Декоративная роспись	28	3	18	7	Проверка практических заданий
ИТОГО		84	9	54	21	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Фреска	7	Фрагмент с головой или руками в технике фрески в стиле Раннего Итальянского Возрождения Техника: темпера. Материалы: бумага, гуашь, темпера или акрил. Объём задания: картон, эскиз, калька, планшет 60 х 60 см.
Декоративная роспись	7	Фрагмент зооморфного или антропоморфного орнамента в технике декоративной росписи в стиле Барокко Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски.

		Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 50 х 50 см.
Декоративная роспись	7	Фрагмент декоративной шпалеры в технике декоративной росписи в стиле Барокко или Рококо Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 100 см.
ИТОГО	21	экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов. – М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2014.- 265с.

2. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И.Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 368с.

3. 3. Фейнберг Л.Е.Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 72с.

4.Гренберг Ю.И., Писарева С.А. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: Учебное пособие5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2018.- 192с.

5. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование: Учебное пособие.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2018.- 336с

6. Никитин А.М. Художественные краски и материалы: Справочник. – М.: Издательство "Инфра-Инженерия", 2018.- 412с.

Дополнительная литературв

1.Стародуб К.И, Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие./К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.

2.Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. / Ю. П. Шашков. - М. : Академ. Проект,, 2010

3.Шенцова О. Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика. / О. Шенцова - М.: Астрель, 2003.

4. Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: Учебное пособие. / М.Ф. Ломоносова - М.: Изд - во АСТ, 2000 г.
5.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов. / Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2005.

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации.

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«_14_» марта 2024 г.

Рабочая программа

ДВ 1 «Левкас»

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины ДВ 1 «Левкас», составитель доцент, Борисова Н.Л.,- М., 2024, - с. 8.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины ДВ 1 «Левкас» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Доцент Борисова Н.Л.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Борисова Н.Л., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 7

2.3 Организация самостоятельной работы..... 7

3 Список рекомендуемых источников …….. 8

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 8

5. Методические рекомендации..... 8

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цели и задачи дисциплин по выбору

Дисциплина по выбору (ДВ 1) «Левкас» рассчитана на подготовку слушателей овладения техникой монументально-декоративной живописи с использованием левкаса.

В рамках Дисциплины по выбору предусмотрен ряд последовательных заданий во всех перечисленных техниках от простого к сложному. Данные задания позволяют поэтапно научить слушателям технике исполнения.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике живописи.

Вся программа рассчитана на 1 семестр на обучение слушателей в течение 28 часов 5 семестра.

Перед началом практических занятий со слушателями проводится лекция, раскрывающая содержание программы, а также включающая обзор материалов и инструментов, необходимых на занятиях.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий в соответствии с учебной программой.

- **Дисциплина «Левкас» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:**
- 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);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9)
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-12);

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- технологические особенности материалов, применяемых в исполнении монументальной живописи с использованием грунтов;
- технологию подготовки поверхности под монументальную живопись;
- технику безопасности при работе с материалами монументальной живописи;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения в творческих произведениях и при копировании произведений монументального искусства;

- разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания произведения монументального искусства;

Владеть:

- составами для подготовки оснований – известково-песчанным раствором, различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами и грунтовками.

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	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	Левкас. Исторический обзор видов техник монументально-декоративной живописи, характеристика их материально-технологических и цвето-пластических особенностей. Краткая характеристика заданий по воспроизведению техники и технологии стенописей различных эпох и технико-стилистических школ с использованием левкаса: техники фрески, смешанной техники (фреско-темперной) – на образцах итальянской живописи XIV-XVII вв. и средневековых русских стенописей XII-XVII вв.; клеевой живописи в технике «гризайль», на образцах орнаментально-живо-писного декора в интерьерах архитектурных памятников (плафоны, фризы, настенные панно); полихромной монументальной живописи XVIII-XX в. Краткий очерк способов подготовки грунтов под живопись различных техник, снятия калек, разработки рабочих эскизов, картонов, приготовления колеров; работы с ограниченным набором колеров для представления сложного цвето-пластического явления; технических и изобразительных приёмов, свойственных определённым видам техник живописи и технико-стилистическим школам.	Теоретический материал
2	Технология изготовления левкаса	Виды левкасов. Составляющие левкаса, способ его приготовления. Способы нанесения левкаса. Шлифовка левкаса.	Практические задания
3	Упражнение	Практическая работа: «Иконопись горки»	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы, из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	2	1	0	0	Теоретический материал. Опрос
2	Технология изготовления левкаса	19	2	8	3,5	Проверка практических заданий
3	Упражнение	7	2	8	3,5	Проверка практических заданий
	Итого	28	5	16	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Практическое задание	3,5	Виды левкасов. Составляющие левкаса, способ его приготовления. Способы нанесения левкаса. Шлифовка левкаса.
Практическое задание	3,5	Практическая работа: «Иконопись горки»
ИТОГО	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов. – М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2014.- 265с.

2. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 368с.

3. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Издательство:Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), 2018.- 224с.

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации.

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на

преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия

желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

ДВ 2 «Мозаика в технике смальта»

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины ДВ 2 «Мозаика в техника смальта», составитель канд. искусствоведения, Орловский Н.П.,- М., 2024, - с. 8.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины ДВ 2 «Мозаика в техника смальта» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Канд. искусствоведения Орловский Н.П.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Орловский Н.П., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 6

2.3 Организация самостоятельной работы..... 7

3 Список рекомендуемых источников …….. 7

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 7

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 8

5 Методические рекомендации..... 8

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цели и задачи дисциплины по выбору

Дисциплина по выбору (ДВ 4) рассчитана на подготовку слушателей по видам витражных работ в технике Тиффани .

Дисциплина по выбору основывается на постоянной и методической копийной практике, позволяющей за короткий срок освоить максимальное количество профессиональных приёмов и получить необходимые для практической работы навыки.

В рамках Дисциплины по выбору предусмотрен ряд последовательных заданий от простого к сложному. Данные задания позволяют поэтапно научить слушателям как технике исполнения так и основным композиционным схемам применявшимся на различных этапах истории монументальнойго искусства.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике мозаика.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 28 часов 4 семестра.

Выполнение данной программы осуществляется во взаимосвязи с другими, наиболее близкими предметами специального цикла - с курсами академической живописи и рисунка.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий Витражных работ в технике Тиффани, в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Витраж в технике Тиффани» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-12);

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- технологические особенности материалов, применяемых в исполнении витража в технике Тиффани;
- технологию подготовки для витража;

- художественные особенности различных стилевых течений в монументальном искусстве;
- технологии и технику работы с материалами;
- технику безопасности при работе с материалами;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения в творческих произведениях;
- разбираться в качестве витражей в технике Тиффани, и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания произведения монументального искусства;
- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений монументального искусства;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть материалами, способами подготовки оснований и техниками витража:

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	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	Виды витража. Особенности витражной графики. Виды стекла. Технологии изготовления и обработки. Тема Виды стекла. Технологии изготовления и обработки	Теоретический материал
2	Практическое задание Изготовление витража в материале	Технология изготовления витража «тиффани» основана на: а) окантовке цветного стекла свинцовым переплѐтом, б) соединении цветного стекла медной фольгой, в) фьюзинге (спекании в специальной печи для образования слоистой текстуры), г) гравировке или пескоструйной обработке стекла.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы , из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	1	1	0	0	Т, опрос
2	Практическое задание	27	2	18	7	Проверка практических заданий
	Итого	28	3	18	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Практическое задание	7	Технология изготовления витража «тиффани» основана на: а) окантовке цветного стекла свинцовым переплѐтом, б) соединении цветного стекла медной фольгой, в) фьюзинге (спекании в специальной печи для образования слоистой текстуры), г) гравировке или пескоструйной обработке стекла.
ИТОГО	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1.Стародуб К.И, Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие./К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.

2.Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. / Ю. П. Шашков. - М. : Академ. Проект,, 2010

Дополнительная литература

3.Шенцова О. Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика. / О. Шенцова - М.: Астрель, 2003.

4. Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: Учебное пособие. / М.Ф. Ломоносова - М.: Изд - во АСТ, 2000 г. 5.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов. / Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2005. 6. Беда, Георгий Васильевич.Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. Учеб. пособие для стуентов пед. Интов по спец. №2109 «Черчение, рисование и труд» / Г.В.Беда. - М.: Просвещение, 1981. - 239 с., ил.

7.Волков, Николай Николаевич. Цвет в живописи /Н.Н.Волков. - М.: «Искусство», 1985. - 321 с.: табл.

8.Ревякин, Пётр Петрович. Техника акварельной живописи [Учеб. пособие для архитектурных вузов и факультетов] / П.П.Ревякин. - М.: Госстройиздат, 1959. - 223 с., ил

9. Ростовцев, Николай Николаевич. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учебное пособие / Н.Н.Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 1983. - 288 с., 193 ил.

10. Российская академия живописи, ваяния и зодчества / Под общей ред.И.Е.Глазунова; гл. ред. М.Ю.Лебедянский; гл. сост. М.Ю.Шаньков. - М.: Белый город, 2002. - 325 с., ил. П.Никодеми Г.Б. Техника живописи./ пер. Г. Семеновой. - М.: Эксмо,2004. - 144 с.. илл.

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

ДВ 3 «Декоративная живопись»

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины ДВ 3 «Декоративная живопись», профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.,- М., 2024, - с. 9.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины ДВ 3 «Декоративная живопись» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Аккуратова Е.С., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

ДВ 4 Витраж «Тиффани»

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины ДВ 4 Витраж «Тиффани», составитель профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.,- М., 2024, - с. 8.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины ДВ 4 Витраж «Тиффани» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Аккуратова Е.С., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 6

2.3 Организация самостоятельной работы..... 7

3 Список рекомендуемых источников …….. 7

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 7

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 8

5 Методические рекомендации..... 8

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цели и задачи дисциплины по выбору

Дисциплина по выбору (ДВ 4) рассчитана на подготовку слушателей по видам витражных работ в технике Тиффани .

Дисциплина по выбору основывается на постоянной и методической копийной практике, позволяющей за короткий срок освоить максимальное количество профессиональных приёмов и получить необходимые для практической работы навыки.

В рамках Дисциплины по выбору предусмотрен ряд последовательных заданий от простого к сложному. Данные задания позволяют поэтапно научить слушателям как технике исполнения так и основным композиционным схемам применявшимся на различных этапах истории монументальнойго искусства.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике мозаика.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 28 часов 4 семестра.

Выполнение данной программы осуществляется во взаимосвязи с другими, наиболее близкими предметами специального цикла - с курсами академической живописи и рисунка.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий Витражных работ в технике Тиффани, в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Витраж в технике Тиффани» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-12);

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- технологические особенности материалов, применяемых в исполнении витража в технике Тиффани;
- технологию подготовки для витража;

- художественные особенности различных стилевых течений в монументальном искусстве;
- технологии и технику работы с материалами;
- технику безопасности при работе с материалами;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения в творческих произведениях;
- разбираться в качестве витражей в технике Тиффани, и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания произведения монументального искусства;
- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений монументального искусства;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть материалами, способами подготовки оснований и техниками витража:

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	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	Виды витража. Особенности витражной графики. Виды стекла. Технологии изготовления и обработки. Тема Виды стекла. Технологии изготовления и обработки	Теоретический материал
2	Практическое задание Изготовление витража в материале	Технология изготовления витража «тиффани» основана на: а) окантовке цветного стекла свинцовым переплѐтом, б) соединении цветного стекла медной фольгой, в) фьюзинге (спекании в специальной печи для образования слоистой текстуры), г) гравировке или пескоструйной обработке стекла.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы , из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	1	1	0	0	Т, опрос
2	Практическое задание	27	2	18	7	Проверка практических заданий
	Итого	28	3	18	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Практическое задание	7	Технология изготовления витража «тиффани» основана на: а) окантовке цветного стекла свинцовым переплѐтом, б) соединении цветного стекла медной фольгой, в) фьюзинге (спекании в специальной печи для образования слоистой текстуры), г) гравировке или пескоструйной обработке стекла.
ИТОГО	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1.Стародуб К.И, Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие./К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.

2.Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. / Ю. П. Шашков. - М. : Академ. Проект,, 2010

Дополнительная литература

3.Шенцова О. Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика. / О. Шенцова - М.: Астрель, 2003.

4. Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: Учебное пособие. / М.Ф. Ломоносова - М.: Изд - во АСТ, 2000 г. 5.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов. / Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2005. 6. Беда, Георгий Васильевич.Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. Учеб. пособие для стуентов пед. Интов по спец. №2109 «Черчение, рисование и труд» / Г.В.Беда. - М.: Просвещение, 1981. - 239 с., ил.

7.Волков, Николай Николаевич. Цвет в живописи /Н.Н.Волков. - М.: «Искусство», 1985. - 321 с.: табл.

8.Ревякин, Пётр Петрович. Техника акварельной живописи [Учеб. пособие для архитектурных вузов и факультетов] / П.П.Ревякин. - М.: Госстройиздат, 1959. - 223 с., ил

9. Ростовцев, Николай Николаевич. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учебное пособие / Н.Н.Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 1983. - 288 с., 193 ил.

10. Российская академия живописи, ваяния и зодчества / Под общей ред.И.Е.Глазунова; гл. ред. М.Ю.Лебедянский; гл. сост. М.Ю.Шаньков. - М.: Белый город, 2002. - 325 с., ил. П.Никодеми Г.Б. Техника живописи./ пер. Г. Семеновой. - М.: Эксмо,2004. - 144 с.. илл.

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.

Министерство науки и высшего образования Российской едерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Основы композиции

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции», составитель профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.,- М., 2024, - с. 12.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы композиции» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Аккуратова Е.С., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 9

3 Список рекомендуемых источников …….. 11

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 11

3.2 Ресурсы сети Интернет ……. 12

4 Методические указания ……. 12

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Предмет «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» является теоретической дисциплиной. Он связан с такими предметами, как история искусств, все «частные» исторические дисциплины, как-то история мебели, история интерьера и т.п.

Целью данной дисциплины является привитие основ культуры формального анализа композиции и, шире, художественной формы произведений пространственных искусств – живописи и графики, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства и объектов архитектуры и дизайна.

Для этого следует решить следующие ***задачи:***

по окончании курса вооружить обучающегося ***знанием*** основных терминов и понятий современной теории художественной формы в пространственных искусствах; выработать ***умение*** видеть в визуальных формах те или иные особенности, привить обучающимся первоначальные навыки анализа композиции произведения визуальных искусств.

Дисциплина «Основы композиции» 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).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- принципы построения композиции;
- выразительные средства композиции;
- особенности формирования предметного образа;
- знать вопросы меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и др. качественных и количественных категорий композиции.

Уметь:

- анализировать формальную композицию на основе сюжетного произведения;
- определять приемы работы с цветом и цветовыми композициями в декоративно-прикладном искусстве, живописи и графике;

Владеть:

- навыком применения полученных теоретических знания;
- способностью выбирать оптимальную технологию и последовательность анализа конкретной работы;
- пониманием основ композиционно-художественного формообразования в проектировании интерьеров;
- анализом применения композиционных средств, приемов гармонизации, принципов формообразования;

- опытом эстетически целостного осмысления художественно-пластического образа и функционально-композиционного единства формы объектов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	Цели и задачи ее изучения. Роль и значение композиции	Контрольные вопросы
Раздел I. Общие сведения о теории композиции.		
Тема 1.1. Понятие композиции.	Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции.	Контрольные вопросы
Тема 1.2. Особенности композиции в графике, живописи, скульптуре.	Основные компоненты среды (поверхность, объем, пространство). Фронтальная композиция. Особенности восприятия фронтальной композиции (соотношение координат, величина и массивность элементов, окружающее пространство). Объемная композиция и ее разновидности (развивающаяся по вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство).	Контрольные вопросы
Тема 1.3. Особенности композиции в бифункциональных искусствах: декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне	Слагаемые единства формы и содержания композиции (функциональность, эксплуатационность, эмоциональное воздействие). Целостность и композиционное единство (подчинение второстепенного главному, расположение главного в центре композиции, логичность построения общей структуры, формы, формы отдельных элементов	Контрольные вопросы
Тема 1.4. Восприятие композиции и его психологические основы.	Гештальт-категории. Влияние цветового решения на восприятие композиции (индивидуальное предпочтение, эргономические требования и т.д.).	Контрольные вопросы
Раздел 2. Ритм в композиции		
Тема 2.1. Общее понятие ритма.	Ритм и метр. Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы	Контрольные вопросы

	объединения и факторы членения. Метроритмические соотношения (метрическое и ритмическое чередование). Модульная система.	
Тема 2.2. Регулярность и нерегулярность.	Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное равновесие (статика, динамика)	Контрольные вопросы
Тема 2.3. Количественное соотношение величин.	Пропорции и масштаб в композиции. Пропорции («золотое сечение», арифметические, геометрические пропорции). Пропорционирование (соподчинение, расчленение). Масштаб и условия его выбора Восприятие масштаба различных по конфигурации форм и ее элементов.	Контрольные вопросы
Тема 2.4. Тождество, нюанс и контраст в композиции.	Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста.	Контрольные вопросы
Тема 2.5. Линия, геометрическая форма, цветовое пятно как элементы композиции.	Графические средства выражения: точка, линия, пятно. Классификация и характер линейно-графических форм. Проблемы целостности графической композиции. Членение как начальный этап композиционного построения линейно-графических форм. Пятно, формы и приемы тоновой графики. Равновесие пятен. Формомоделирующие, информационно-коммуникативные, эмоционально-активизирующие функции цветовых пятен.	Контрольные вопросы
Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.		
Тема 3.1. Система Вельфлина	Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2)	Контрольные вопросы
Тема 3.2. Характеристики построения формы в целом.	Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а).	Контрольные вопросы
Тема 3.3. Эстетико-формальные характеристики.	Множественность и единство (4), ясность и неясность (5).	Контрольные вопросы
Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция		
Тема 4.1. Геометрическая схема в композиции.	Основные виды композиционных схем.	Контрольные вопросы

Тема 4.2. Поверхностная и глубинная структура в схеме.	Трансформационный анализ.	Контрольные вопросы
Тема. 4.3. Композиция и конструкция.	«Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова.	Контрольные вопросы
Тема 4.4. Композиция во внеположной среде.	Характеристики внеположной среды.	Контрольные вопросы

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
	Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	4	2	1	1	Т, ПЗ
1	Раздел I. Общие сведения о теории композиции.	12	6	3	3	Т, ПЗ
2	Раздел 2. Ритм в композиции	12	6	3	3	Т, ПЗ
Итого		28	14	7	7	
2 семестр						
3	Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.	14	6	4,5	3,5	Т, ПЗ
4	Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	14	6	4,5	3,5	Т, ПЗ
Итого:		28	12	9	7	
Всего		56	26	16	14	экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов сам. работы	Задание
Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	1	Цели и задачи ее изучения. Роль и значение композиции в дизайне среды.
Раздел I. Общие сведения о теории композиции.	3	Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции. Основные компоненты среды (поверхность, объем, пространство). Фронтальная композиция. Особенности восприятия фронтальной композиции (соотношение координат, величина и массивность элементов, окружающее пространство). Объемная композиция и ее разновидности (развивающаяся по вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство). Слагаемые единства формы и содержания композиции (функциональность, эксплуатационность, эмоциональное воздействие). Целостность и композиционное единство (подчинение второстепенного главному, расположение главного в центре композиции, логичность построения общей структуры, формы, формы отдельных элементов Гештальт-категории.. Влияние цветового решения на восприятие композиции (индивидуальное предпочтение, эргономические требования и т.д.).
Раздел 2. Ритм в композиции	3	Ритм и метр. Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы объединения и факторы членения.Метро-ритмические соотношения (метрическое и ритмическое чередование). Модульная система. Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное

		равновесие (статика, динамика) Пропорции и масштаб в композиции. Пропорции («золотое сечение», арифметические, геометрические пропорции). Пропорционирование (соподчинение, расчленение). Масштаб и условия его выбора Восприятие масштаба различных по конфигурации форм и ее элементов. Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста. Графические средства выражения: точка, линия, пятно. Классификация и характер линейно-графических форм. Проблемы целостности графической композиции. Членение как начальный этап композиционного построения линейно-графических форм. Пятно, формы и приемы тоновой графики. Равновесие пятен. Формомоделирующие, информационно-коммуникативные, эмоционально-активизирующие функции цветовых пятен.
Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.	3,5	Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2) Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а). Множественность и единство (4), ясность и неясность (5).
Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	3,5	Основные виды композиционных схем. Трансформационный анализ. «Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова. Характеристики внеположной среды.
ИТОГО:	14	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Алпатов, М. В. Композиция в живописи: исторический очерк. – М.-Л.: Искусство, 1940. – 129 с.
2. Араухо, И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 1982. - 208 с.
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.
4. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. - СПб.: Мифрил, 1994. - 428 с.
5. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. - 263 с.
6. Волков, Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. - 320 с.
7. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/А.В. Степанов, В.и. Малыгин, Г.И. Иванов и др. – М.: Стройиздат, 1993. – 256с.
8. Чернихов Я. Конструкция архитектурных и машинных форм. М.: Аватар, 2008. Репр. Изд. 272с.

Дополнительная литература

1. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм. - М.: Стройиздат, 1984. - 192 с.
2. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.
3. Бартенев, Н. Форма и конструкция в архитектуре. – Л.: Стройиздат, 1968. – 263 с.
4. Беляева-Экземплярская, С.Н. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия. - М.: Репринтное издание «Академия моды», 1996. - 117 с.
5. Вейль, Г. Симметрия. – М.: Наука, 1968. – 192 с.
6. Вёльфлин, Г. Истолкование искусства. – М.: Дельфин, 1922. - 38 с.
7. Вельфлин, Г. Классическое искусство. - СПб.: Алетейя, 1997. - 326 с.
8. Габричевский, А. Г. Морфология искусства.– М.: Аграф, 2002. – 864 с.
9. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве и Собрание статей. – М.: Мусагет, 1914. - 195 с.
10. Данилова, И. Е. От Средних веков к Возрождению: сложение художественной системы картины кватроченто. - М.: Искусство, 1975. - 127 с.
11. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 195-374.
12. Пидоу, Д. Геометрия и искусство. – М.: Мир, 1979. – 332 с.
13. Пространство картины. – М.: Советский художник, 1989. – 366 с.
14. Смолина, Н. И. Традиции симметрии в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.
15. Тасалов, В. И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика. – Знание. – Эстетика. – 1990. - № 1. – М., 1990. – 64 с.
16. Флоренский, П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М.: Прогресс, 1993. – 321 с.
17. Фосийон, А. Жизнь форм. Похвала руке. – М.: Изд. дом «Московская коллекция», 1995. – 132 с.

18. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 406 с.
19. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангадра. – Кн. 1. – Проблемы формообразования. Мастера и течения. – М.: Стройиздат, 1996. – 709 с.
20. Хогарт, У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987. – 252 с.
21. Шубников, А. В. Симметрия в науке и искусстве. //А. В. Шубников, В. А. Копцик. – М.: Наука, 1972. – 339 с.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

4 Методические указания к написанию контрольной работы (аналитического этюда) по введению в основы композиции

Первый этап работы – выбор объекта рассмотрения. Обязательным является наличие духовного контакта с описываемым материалом. Это может быть и «контакт со знаком минус»; если нечто резко антипатичное вызывает желание аргументировать свою позицию по данному вопросу.

Необходимо продемонстрировать свое владение приемами анализа композиции. Обязательные компоненты такого анализа – композиционная геометрическая схема, продемонстрированная непосредственно на ксерокопии произведения или/и на схематическом изображении расположения основных композиционных фигур. Требуется сопроводить эту схему словесным описанием, с указанием основной геометрической фигуры, ее замкнутости/разомкнутости, симметрии или ее отсутствия, уравновешенности и способов уравновешения.

При анализе, в зависимости от характера описываемого объекта, жалетально привлекать гештальткатегории, понятия Г. Вёльфлина, теории цвета.

Анализ особенностей композиции выявляет характерные особенности художественного смысла, к чему следует стремиться, избегая произвольных оценок.

Умение аргументировать свою точку зрения поможет в будущем отстаивать свою позицию в диалоге с коллегами.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024г.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство
(Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа итоговой аттестации, составитель профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.,- М., 2024, - с. 23.

Рабочая программа итоговой аттестации предназначена для регламентированного проведения итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Аккуратова Е.С., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

	Введение.....	4
1	Цель и задачи итоговой аттестации.....	4
2	Вид итоговой аттестации.....	5
3	Общие требования к выпускной аттестационной работе	6
3.1	Руководство и консультирование при выполнении дипломного проекта.....	6
3.2	Утверждение задания на АР.....	7
3.3	Содержание практической АР.....	7
3.4	Структура текстовой части АР.....	8
3.5	Требования к объему АР.....	9
3.6	Рецензирование аттестационной работы.....	9
3.7	Защита АР.....	10
4	Фонд оценочных средств.....	12
5	Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации.....	13
6	Приложения.....	14
	Приложение 1. Примерные темы аттестационных работ.	14
	Приложение 2. Заявление.....	15
	Приложение 3..Задание на АР.....	16
	Приложение 4. Отзыв о АР.....	18
	Приложение 5. Рецензия на АР.....	20
	Приложение 6. Титульный лист АР.....	22
	Приложение 7. Образец оформления списка литературы	23

Введение

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Монументально-декоративное искусство (Живопись)» завершает обучение и позволяет оценить степень сформированности всех компетенций слушателя.

1. Цель и задачи итоговой аттестации

Итоговая аттестация направлена на оценку компетенций слушателя, прошедшего курс обучения.

Обучающиеся должны показать свои способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Итоговая аттестация 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);
- Способностью профессионально различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (К-2);
- 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);
- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);
- Способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения копийных и реставрационных работ с учетом

исторических и художественных особенностей произведений искусства (К-5);

- Способностью на высоком профессиональном уровне применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства (К-6);
- Способностью формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано, с использованием профессионального понятийного аппарата реставратора излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения (К-7);
- Способностью работать с информационными источниками с помощью современных компьютерных технологий, исторической документацией и музейными экспонатами (К-8);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9);
- Способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы на высоком профессиональном уровне (К-10);
- Способностью использовать приобретенные знания в области реставрации произведений монументально-декоративного искусства для популяризации культуры и изобразительного искусства, искусства реставрации художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями, формировать выставки, экспозиции (К-11)
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства, при проведении реставрационных работ (К-12);

2. Вид итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной аттестационной работы.

Государственный экзамен не предусмотрен и не проводится.

3. Общие требования к выпускной аттестационной работе

Выпускная аттестационная работа выполняется в форме дипломной работы. Аттестационная работа является научно-практическим исследованием и практической работой по выбранной теме исследования.

Тема Аттестационной работы

Тематика Аттестационной работы должна быть социально значимой, должна отражать реальные потребности практики в решении актуальных проблем.

Тема Аттестационной работы должна соответствовать направлению обучения слушателя.

Тема должна иметь интегрированный характер и отражать содержание нескольких учебных дисциплин.

Работа по своей направленности должна иметь творческий аналитический характер, нести в себе новизну.

Допускается привлечение к теме, носящей синтетический или глобальный характер, группы обучающихся. Но в таком случае каждый участник проекта должен отвечать за конкретную часть, удовлетворяющую вышеизложенным требованиям.

Темы Аттестационной работы определяются кафедрой РМЖД совместно с деканом факультета дополнительного образования. Перечень тем ежегодно обновляется и доводится до сведения обучающихся в установленные сроки.

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной кафедрой тематики. (Приложение №1) Он подает заявление в деканат факультета дополнительного образования (Приложение №2). Тема фиксируется и утверждается приказом ректора Академии.

3.1. Руководство и консультирование при выполнении Аттестационной работы

Координацию и контроль подготовки Аттестационной работы осуществляет руководитель Аттестационной работы (далее – руководитель) являющийся, преподавателем МГХПА им. С.Г.Строганова.

Руководитель Аттестационной работы, как правило, должен вести дисциплину профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и (или) ученое звание и (или) быть членом творческого союза и обладать практическим опытом работы по направлению темы дипломного проектирования.

Руководители Аттестационной работы определяются и назначаются приказом ректора Академии по представлению декана факультета дополнительного образования.

В обязанности руководителя Аттестационной работы входит:

а) составление и выдача задания на Аттестационной работы*;*

б) определение плана-графика выполнения Аттестационной работыи контроль его выполнения.

в) определение широты исследования и состава анализируемых произведений искусства;

г) оказание помощи в оформлении Аттестационной работы;

ж) оценка уровня проведенного анализа;

з) формирование вместе с обучаемым экспозиционной подачи материалов к защите;

и) информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты Дипломной работы;

л) составление письменного отзыва о Аттестационной работе *(Приложение 4),* в котором отражается:

– актуальность и значимость исследовательской работы;

– степень достижения целей работы;

– наличие в Аттестационной работе элементов научной новизны;

– правильность оформления Аттестационной работы;

– обладание автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками;

– недостатки Аттестационной работы;

– рекомендация Аттестационной работы к защите.

За оригинальность проектного исследования за все сведения, изложенные в Аттестационной работе, принятые решения и за правильность всех данных ответственность несет непосредственно выпускник – автор Аттестационной работы.

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным аспектам выполняемого исследования (по технологическим, эргономическим, техническим параметрам проектной работы) наряду с руководителем может быть назначен консультант Аттестационной работы.

11.2 Утверждение задания на Аттестационную работу

Задание на Аттестационную работу разрабатывается научным руководителем совместно с выпускающей кафедрой и является нормативным документом, устанавливающим границы и глубину исследования темы, а также сроки представления работы в деканат ФДО в завершенном виде.

Задание утверждается на заседании кафедры. Изменение «задания» производится на заседании кафедры по письменному представлению, подготавливаемому научным руководителем.

3.3 Содержание практической части Аттестационной работы

Слушатель на практике применяет знания, полученные из курса лекций и практических заданий по технике и технологии копирования произведений монументально-декоративного искусства. Аттестационная работа ставит задачу, насколько возможно, приблизится к оригиналу в постадийном

построении копии. В качестве образцов берутся экспонаты в хорошем состоянии. В результате должны присутствовать все элементы оригинала – цвет грунта, подмалевок, моделирующие прописки, лессирующие прописки, завершающее покрытие.

3.4 Структура текстовой части дипломной работы

Структурными элементами Аттестационной работы являются:
– обложка;
– титульный лист;
– задание;
– оглавление;
– введение;
– основная часть (включающая 2-главы);
– заключение;
– список литературы;
– приложения.

Обложка Аттестационной работы должна содержать в себе следующие сведения *(образец обложки в приложении 6):*
– полное наименование вуза;
– название темы Аттестационной работы;
– название вида документа;
– наименование места и года выполнения дипломной работы;

Титульный лист Аттестационной работы должен содержать в себе следующие сведения (*образец титульного листа приведен в приложении 6):*
– полные наименования вуза, факультета, выпускающей кафедры, направления обучения;
– название вида документа;
– полное название темы Аттестационной работы;
– сведения об исполнителе проекта, а именно
ФИО выпускника;
– сведения о научном руководителе (ФИО, ученая
степень, ученое звание, подпись руководителя);
– сведения о допуске Аттестационной работы к защите (ФИО,
ученая степень, ученое звание и подпись декана факультета дополнительного образования, дата допуска);
– наименование места и год выполнения Аттестационной работы.

Задание на дипломную работу оформляется по форме, подписывается научным руководителем, слушателем, деканом факультета дополнительного образования. (*Приложение 3*).

Оглавление должно содержать в себе перечень структурных элементов дипломного проекта с указанием номеров тех страниц, на которых начинаются такие структурные элементы, в том числе:
– введение;

– главы, параграфы, пункты, подпункты основной части
Аттестационной работы;
– заключение;
– список литературы;
– приложения.

Введение характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень ее разработанности в отечественной и мировой практике. Определяются объект и предмет исследования, цели и задачи *(всего 2-3 страницы*).

Объект исследования – это процесс или явление в рамках которых находится проблемная ситуация, рассматриваемая в работе.

Предмет исследования находится в границах объекта. Характеризует точку зрения автора, определенный аспект проблемы, которые излагаются в работе.

Цель исследования – планируемый результат исследовательской работы.

Задачи исследования вытекают из конкретной цели и рассматриваются как основные этапы работы дипломника. Задачи исследования формируются совместно с научным руководителем.

Основная часть состоит из нескольких глав. Главы следует делить на параграфы, пункты и подпункты. Каждый элемент членения должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент текста с выводами. Обязательным условием для Аттестационной работы являются логическая связь между главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы.

Заключение раскрывает значимость исследовательской работы для теории искусства и практики. В заключении делаются выводы, характеризующие итоги проделанной работы. Могут быть даны рекомендации по внедрению и развитию результатов исследования.

Не допускаются повтор выводов, уже сделанных в главах, и описание содержания предыдущих разделов пояснительной записки.

Список литературы. Библиографические описания документов в списке литературы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008, *(Приложение 7).*

Список литературы должен соответствовать теме исследования.

Литература должна быть представлена по всем аспектам исследования.

В списке должны быть представлены разнообразные виды изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, научные, производственно-практические.

На все издания, включенные в список литературы должны быть ссылки в тексте.

Приложения призваны дополнить и облегчить восприятие содержания работы и могут включать в себя: иллюстративный материал, фотографии, таблицы, схемы, отзывы и т. п.

Приложения размещают в конце работы или — при большом объеме — сшивают отдельно. Приложения должны согласоваться с текстом, иметь

нумерационные и тематические заголовки. Нумерация страниц в приложении — общая с основным текстом. В основной части текста должны быть ссылки на приложения.

Приложения к Аттестационной работе оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется обучаемым самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

3.5 Требование к объему Аттестационной работы

Текст Аттестационной работы должен быть переплетен (сброшюрован) в твердую обложку. **Объем исследовательской части не менее 20 страниц текста и иллюстрации в приложении.**

3.6 Рецензирование Аттестационной работы

Аттестационная работа подлежит обязательному рецензированию в соответствии с порядком, определенным выпускающей кафедрой.

Аттестационная работа подлежит внешнему рецензированию.

Аттестационная работа предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней до защиты и возвращается в деканат ФДО вместе с официальной письменной рецензией не позднее, чем за 3 дня до защиты Аттестационная работа согласно расписанию.

Официальная рецензия выполняется по форме, представленной в *(Приложении 5)*. Ее содержание должно удовлетворять требованиям, указанным в абз. П. 3.4 настоящего документа для отзыва руководителя. Кроме того, в официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Внешнее рецензирование Аттестационной работы проводится с целью получения объективной оценки Аттестационной работы обучаемого от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки.

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна быть заверена печатью организации.

3.7 Защита Аттестационной работы

Выпускник защищает Аттестационную работу в аттестационной комиссии по защите ИАР (далее – комиссия), входящей в состав аттестационной комиссии по направлению подготовки, утверждаемый в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников Академии.

Защита Аттестационной работы является последним по порядку испытанием государственной аттестации выпускников и проводится в соответствии с установленными приказом по академии сроками аттестации.

Подготовленная и переплетенная Аттестационной работы представляется выпускником в деканат ФДО за одну неделю до дня ее защиты.
Передача Аттестационной работы для составления официального отзыва и рецензии осуществляется деканатом ФДО.
Автор Аттестационной работы имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом руководителя о его работе до начала процедуры защиты.
Защита Аттестационной работы проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:
– выступление автора Аттестационной работы с результатами исследования по заданной теме;
– оглашение официальных рецензий;
– оглашение отзыва руководителя;
– вопросы членов комиссии по исследованию.
Для сообщения по содержанию Аттестационной работы выпускнику отводится не более 10 минут. При защите представляются иллюстрации, поясняющие ход искусствоведческого анализа, сравнительные таблицы, мультимедийные материалы. В ходе защиты могут использоваться технические средства для презентации материалов Аттестационной работы.
После оглашения официальных отзывов и рецензий выпускнику должно быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях).
Вопросы членов комиссии автору Аттестационной работы должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования.
На открытой защите Аттестационной работы могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать выпускнику вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность защиты Аттестационной работы не должна превышать 0,5 часа.
Комиссия выставляет оценку за защиту Аттестационной работы на закрытом заседании.
Оценки по итогам защиты Аттестационной работы объявляется комиссией в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом. После защиты секретарь комиссии сдает Аттестационную работу вместе с демонстрационным материалом, электронными версиями, официальными рецензиями и отзывом руководителя в деканат ФДО, где они хранятся.

12 **Фонд оценочных средств итоговой аттестации**

Критерии оценок

Оценка	Критерии
5 («Отлично)	На все вопросы членов аттестационной комисии даны логичные исчерпывающие ответы. Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. Исследовательская работа выполнена в полном объеме, на высоком уровне, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы в рамках ведения исследовательской работы сформированы, все предусмотренные этапы работы выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов**,** близким к максимальному
4 («Хорошо»)	На вопросы поисследовательской работе даны аргументированные ответы. Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками/

	Исследовательская работа выполнена практически полностью, теоретическое содержание курса освоено без пробелов, некоторые исследовательские навыки в рамках проектной работы сформированы недостаточно, все предусмотренные исследованием этапы работы выполнены, качество выполнения большинства из них оценено как хорошее.
3 «Удовлетворительно»	На вопросы по исследовательской работе даны не полные или не логичные ответы. Содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному/ Основные исследовательские этапы работы выполнены, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые этапы работы в рамках исследования выполнены, при этом некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
2 «Не удовлетворительно»	На вопросы по исследовательской работе даны не полные или не логичные ответы. Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо значимому повышению качества выполнения

	учебных заданий. Исследование не выполнены в полном объеме, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые этапы практической работы не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

13 Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации

Для государственной итоговой аттестации требуется:

- Аудитория, оборудованная экраном и проектором (допускается использование переносной/мобильной техники);
- MS PowerPoint или аналогичный редактор.
- Программное обеспечение Microsoft Word 2007

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Примерные темы Аттестационной работы

1. Коровин - мастер этюда на примере картины «Пристань в Гурзуфе».
2. Изучение оригинальной интерпретации трехстадийного метода в живописи Диего Веласкеса на примере работы «Портрет Инфанты Маргариты», XVII в.».
3. Копия картины Луизы Виже -Лебрен “Портрет принцессы Каролины Лихтенштейн в образе Ириды”.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

….

_____

От слушателя_____

_____

(Ф.И.О. слушателя)

з а я в л е н и е.

Прошу разрешить мне подготовку итоговой аттестационной работы, по теме _____

_____

_____

и назначить руководителем _____

_____

_____ «____»_____20___г.

(подпись студента)

Руководитель _____

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА»

Отделение_____

Программа дополнительного профессионального образования

_____

Выпускающая
кафедра_____

ОТЗЫВ
о итоговой аттестационной работе на тему:

_____
_____

Слушателя _____

_____

(Ф.И.О.)

Руководитель итоговой аттестационной работы:

_____

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Выводы:_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____ «_____»_____20___ г.
(подпись)

Печатается на обратной стороне листа

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕКГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА»

Отделение_____

Программа дополнительного профессионального образования

_____

Выпускающая
кафедра_____

РЕЦЕНЗИЯ
На итоговую аттестационную работу на тему:

_____
_____

Слушателя_____

_____

(Ф.И.О.)

Рецензент:

_____

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Выводы:_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Рекомендуемая оценка рецензента:_____
Рецензент:

_____

_____

(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание)

_____ «_____»_____20___ г.
(подпись)

М.П.

Печатается на обратной стороне листа

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА»

Отделение_____

Программа дополнительного профессионального образования

_____

Выпускающая
кафедра_____

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

«_____
_____
_____»

Автор работы:
_____
Ф.И.О._____
подпись_____

Руководитель работы:
Должность, звание_____
Ф.И.О._____
Подпись _____

Декан факультета
дополнительного образования:
Должность, звание_____
Ф.И.О._____
Подпись _____

_____ 20__ г.

(город)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильина Т. В. Отечественное искусство. - М.: Издательство: Высшая школа, 2006.
2. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М.: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2007.
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2010.
4. Буткевич Л.М История орнамента: Учебное пособие. - М: Владос.2010.
5. Гаррисон Хейзл. Рисунок и живопись. Материалы. Техника. Методы. – М.: Эксмо, 2007.
6. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. – М.: Владос, 2010.
7. Кудряшев К.В. Архитектурная графика. Учебное пособие. – М.: Архитектура, 2006.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Пленэр (практика)

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Пленэр», составитель ст. преподаватель, Акилов И.В.,- М., 2024, - с. 11.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Пленэр» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ ст. преподаватель, Акилов И.В**.**

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Акилов И.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 8

3 Список рекомендуемых источников …….. 9

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 9

3.2 Ресурсы сети Интернет ……. 9

4 Организация и проведение учебной практики (пленэр)..... 9

4.1 Порядок прохождения практики..... 9

4.2 Место прохождения практики..... 9

4.3 Методические рекомендации для студентов..... 10

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель практики в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения.

Программа практики предусматривает активную самостоятельную работу слушателей по живописи и рисунку на пленэре, не только в период проведения практики, но и в течение всего учебного года. В зависимости от местных условий содержание отдельных заданий может быть изменено или дополнено (например, монументально-декоративная роспись стен и пр.). Возможны дополнительные варианты заданий для разных погодных условий. Во время прохождения практики обучающиеся закрепляют и развивают навыки живописной и графической техник, композиционного решения задания, полученные на аудиторных занятиях, выполняя на пленэре этюды и зарисовки с натуры. Руководитель практики оказывает организационную помощь и проводит консультации при выполнении программы практики.

Задачи практики:

1. дать возможность самостоятельно развивать творческое мышление и реализовывать творческие идеи;

2. научить обучающихся практическим навыкам работы на открытом пространстве, передачи световоздушной среды. развитие пространственной ориентации, развитие целостного восприятия натуры с учётом общего тонового и цветового состояния;

3. способствовать выработке навыков художественного отбора, умения из многообразия выбирать самое главное, композиционно мыслить;

4. подготовить студентов к самостоятельной работе, умению самому ставить цели и задачи и реализовывать их.

Дисциплина «Пленэр» 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:

- технологию работы различными материалами и техниками;

- законы воздушной перспективы;
- особенности восприятия пространства и цвета в натуре и изображении;
- особенности восприятия предметной и социальной среды в
- **Уметь:**
- анализировать формальную композицию на основе сюжетного произведения;
- определять приемы работы с цветом и цветовыми композициями в декоративно-прикладном искусстве, живописи и графике; соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда;
- ставить перед собой творческие задачи и самостоятельно их решать;
- работать на открытом пространстве, осуществлять сбор материала для будущих работ;
- выполнять законченные пленэрные работы, работать различными материалами и техниками.

Владеть:

- различными живописными материалами и техниками;

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Способы работы на пленэре - это рисование и живопись. Рисование включает в себя: длительный рисунок, зарисовку и набросок. Живопись — длительный этюд, краткосрочный этюд, кистевой набросок. Длительный рисунок имеет целью наиболее полный анализ изображаемого мотива. Длительный рисунок выполняется на пленэре в течении 3-6 часов, в зависимости от формата работы.

Зарисовка представляет собой краткосрочный рисунок с задачами выделить и передать главное и наиболее характерное в мотиве. Время исполнения зарисовки от 20 минут до 2 часов.

Длительный живописный этюд, также как и длительный рисунок, имеет целью изобразить мотив с решением всех поставленных задач по передаче состояния природы, пространства и наиболее важных деталей.

Для передачи определенного состояния природы делаются краткосрочные этюды. В краткосрочном этюде решаются задачи основных тональных и цветовых отношений, определения колорита. Детализация не предусматривается. Время исполнения от 15 минут до 1-го часа.

В кистевых набросках художник вместо тона вводит цветное пятно и в качестве инструмента использует легкую и пластичную кисть. Время выполнения наброска от 5 до 20 минут.

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
2 семестр		
Тема 1. Подготовительный этап	Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, содержанием учебной практики (пленэр). Инструктаж по технике безопасности.	Контрольные вопросы
Тема 2. Состояния в пленэре.	Этюды различных состояний природы. Этюд по памяти мотива ранее написанного с натуры. Быстро выполненные эскизы и наброски в цвете наиболее запомнившихся мотивов окружающей местности. Серия этюдов с натуры в условиях быстро меняющихся состояний в природе в одном и том же мотиве (задание выполняется в разных условиях: при облачной, ветреной погоде, в раннее утро, при закате солнца и даже, по возможности, в сумерки.	ПЗ
Тема 3. Пейзаж.	Наброски и зарисовки пейзажа и его элементов (деревья, растения, цветы и т. д.). Продолжительные этюды по передаче глубины пространства (улицы, дороги, аллеи и т. п.). Краткосрочные этюды с конкретным отношением главных элементов – неба и земли с использованием метода заливок.	ПЗ
4 семестр		

Тема 1. Подготовительный этап	Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, содержанием учебной практики (пленэр). Инструктаж по технике безопасности.	Контрольные вопросы
Тема2. Памятники истории и культуры	Архитектурные мотивы. Краткосрочные этюды мотивов с несложными постройками старой архитектуры. Краткосрочные этюды с введением архитектурных построек современного типа (сельских построек, частных домов и т. п.). Основной задачей при изучении темы является нахождение обучающихся в обязательной взаимосвязи архитектуры или ее фрагментов с окружающим воздушным пространством в условиях определенного освещения.	ПЗ
Тема 3. Человек в природе	Выполнение тематических этюдов и набросков движущихся, непозирующих фигур людей (отдельной фигуры, 2 – 3 – х фигур, группы людей). Выполнение 2 – 3 – х более длительных этюдов одетой фигуры человека на открытом воздухе с предварительными цветовыми набросками. Работа над методами и приемами передачи движения человека средствами рисунка и живописи. Изучение влияния окружающей природной среды, естественного освещения на фигуру человека на открытом воздухе. Обучающиеся могут писать этюды, позируя друг другу. Условия самые разные: в лесу, у воды, на поле, на улице города, в деревне. Задача – скомпоновать фигуру с учетом величины формата, верно передать основные пропорции фигуры в определенном ракурсе или в движении, определить тонально-цветовые отношения частей одежды, учесть влияние окружающей световоздушной среды, цветовых рефлексов и освещения на одежду, открытые участки тела изображаемого.	ПЗ

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной деятельности и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5		
2 семестр						
1	Тема 1. Подготовительный этап	2	1	1	-	Контр. вопросы
2	Тема 2. Состояния в пленэре.	17	1	16	-	Просмотр работ
3	Тема 3. Пейзаж.	17	1	16	-	Просмотр работ
ИТОГО		36	3	33	-	зачет
4 семестр						
1	Тема 1. Подготовительный этап	2	1	1	-	Контр. вопросы
2	Тема2. Памятники истории и культуры	17	1	16	-	Просмотр работ
3	Тема 3. Человек в природе	17	1	16	-	Просмотр работ
ИТОГО		36	3	33	-	зачет
ВСЕГО		72	6	66	-	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Визер, В. В. Живописная грамота. основы пейзажа / В. В. Визер. - Спб. : Питер, 2007. - 192 с.
2. . Кузин, В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки : учебное пособие для вузов / В.С. Кузин. - М. : Академия, 2004. - 228 с.
3. Никодеми, Г. - Б. Рисунок, акварель, темпера / Г. - Б. Никодеми ; [пер. с итал. Л. Агаевой]. - М. : Эксмо, 2005. - 110 с. 6.3.

Интернет-ресурсы

1. http://www.archi.ru - сайт «Архитектура России»
2. http://www.wga.hu - сайт-галерея европейской живописи и скульптуры за различные периоды. Форма поиска (информация на английском языке)
3. http://www.artandphoto.ru/ - сайт - содержит галереи живописи и фото российских и зарубежных художников в жанрах: пейзаж, портрет, фэнтези, природа, ню и др.
4. http://list.mail.ru/10070/1/0_1_0_1.html - страница ссылок на ресурсы по искусству
5. http://www.dir.antula.ru/art-graphic.htm - каталог сайтов по изобразительному искусству
6. http://www.artlib.ru/index.php?id=24 – страница ссылок на ресурсы по искусству

4 Организация и проведение учебной практики (пленэр):

Подготовка к практике включает ряд мероприятий: выбор времени года, места практики и изучение района; разработку основных маршрутов и выбор наиболее характерных мотивов и объектов для работы с натуры; установление связи с руководителями районных организаций и администрацией предприятий, где планируется проведение практики; согласование организационно-хозяйственных вопросов; комплектование материалов и оборудования для работы на пленэре.

4.1 Порядок прохождения практики:

Для прохождения практики обучающиеся под руководством преподавателя ежедневно выезжают на природный объект для выполнения живописной работы. Обучающиеся работают на пленэре полный световой день (5-6 часов). После завершения практики проводиться просмотр сотрудниками кафедры созданных студентами живописных произведений. По результатам просмотра и оценки работ комиссией студент получает зачет.

4.2 Место прохождения практики

Для более продуктивного прохождения пленэра существует необходимость проводить выездную практику в разные географические районы, что будет

способствовать обогащению творческого опыта, навыков восприятия ландшафтной среды, особенностей ее колорита и световоздушного пространства.

4.3 Методические рекомендации для студентов

Пленэр занимает важное место в обучении изобразительному искусству. Работа непосредственно с натурного объекта способствует формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную память, цветовосприятие, творческую свободу и самореализацию. За время прохождения практики обучающийся должен овладеть методами академического искусства, хорошо ориентироваться в вопросах истории формирования и развития искусств, особенно отечественной изобразительной школой. Получить глубокие теоретические знания, владеть профессиональной терминологией, практическими умениями и навыками в области академической живописи и рисунка. Должен уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах живописи и графики. На практике сначала производится согласование организационных моментов по проведению пленэрных мероприятий: ознакомление с перечнем заданий пленэрной практики, требованиями к составлению и оформлению отчета, а затем выполняются задания практики.

В программе соблюдается последовательность заданий от простых (изображения общих тонально-цветовых состояний пейзажа в течение дня и в разную погоду) к сложным (этюдам фигуры человека в природной среде, композиционно-тематическим заданиям по мотивам окружающей действительности).

В зависимости от уровня развития способностей, профессионального опыта и индивидуальных наклонностей обучающихся на пленэре этюды выполняются различными материалами – карандашом, акварелью, гуашью, темперой, пастелью, маслом. Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для развития и формирования будущего художника..

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Иконопись (факультатив)

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Иконопись», составитель доцент, Борисова Н.Л.,- М., 2024, - с. 10.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Иконопись» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Доцент Борисова Н.Л.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Борисова Н.Л., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 8

3 Список рекомендуемых источников …….. 10

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 10

4 Материально-техническое оснащение дисциплины 10

5 Методические рекомендации 10

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цели и задачи дисциплины

Факультативная дисциплина «Иконопись» рассчитана на освоение слушателями теоретических основ и приобретение практических умений и навыков в иконописи.

Задания основываются на постоянной и методической копийной практике, позволяющей за короткий срок освоить максимальное количество профессиональных приёмов и получить необходимые для практической работы навыки.

В рамках дисциплины «Иконопись» предусмотрен ряд последовательных заданий во всех перечисленных техниках от простого к сложному. Данные задания позволяют поэтапно научить слушателям как технике исполнения так и основным композиционным схемам применявшимся на различных этапах истории иконописи.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике живописи. Проводятся упражнения в подготовке основания, снятии калек с образцов живописи, выполняются обмеры и картоны для выполнения копии в заданном масштабе.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 56 часов.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Иконопись» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области монументальной живописи при проведении реставрационных работ через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации монументальной живописи (К-3);
- Способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства (К-5);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-15);

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- теоретические основы и принципы создания иконы;
- Новгородский и Строгановский стили написания икон;

- технику письма яично-темперными красками по левкасу;
- технологию приготовления красок;
- этапы и последовательность ведения работы;
- технику безопасности при работе с материалами монументальной живописи;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения;
- разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания иконы;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть материалами, способами подготовки оснований и техниками иконописи.

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	История развития иконописи	Первоначальная техника иконописи и еѐ видоизменение История развития иконописи в России. Формирование иконописных школ и их особенности (Московская, Новгородская, Ярославская, Псковская и др. школы). Творчество Феофана Грека, Андрея Рублѐва, Дионисия, Симона Ушакова, Строгановская и Палехская школы иконописи	Теоретический материал
2	Виды иконных досок и их части.	Выбор доски для левкаса. Иконные доски подразделяются на целиковые и составные. Иконная доска изготавливается с помощью специальных инструментов с соблюдением необходимых правил и технологий.Поле, лузга и ковчег лицевой стороны иконной доски.	Практические задания
3	Левкас. Изготовление	Подготовка левкаса для письма иконы. Виды левкасов. Составляющие левкаса, способ его приготовления. Способы нанесения левкаса на иконную доску. Шлифовка левкаса.	Практические задания
4	Копия фрагмента иконы	Изучение алгоритма письма иконы	Практические задания
4.1	Выполнение прориси	Прорись -копирование на кальку иконописного изображения в линиях с точным соответствием образцу.	Практические задания
4.2	Выполнение перевода	Перенесение на подоснову линейного изображения без фиксации внутренних линий карандашом.	Практические задания
4.3	Выполнение чертѐжки или графья (графьи)	Выполнение чертѐжки - тонкой линии, повторяющей перевод, выполняемой колонковой кистью № 1коричневой краской (умбра жженная) на левкасе	Практические задания
4.4	Составление роскрышей	Выполнение роскрыша – базового цвета иконописного изображения	Практические

			задания
4.5	Раскрытие иконы:	Полное покрытие иконописного изображения роскрышами называется раскрытием иконы	Практические задания
4.6	Выполнение элементов доличного письма:	К элементам доличного письма относятся изображения деревьев, горок, волн и воды, архитектуры, носящие символический характер и выполняются в соответствии с иконографическим каноном	Практические задания
4.7	Письмо одежд и облачений	Одежды и облачения лиц, изображаемых на иконах – определяет принадлежность изображаемого лица к определѐнной ступени Священной иерархии. Выполняются в соответствии с иконографическим каноном	Практические задания
4.8	Письмо дополняющих элементов иконописного изображения	Изображения кораблей, животных, бытовых предметов, книг с текстами на них, крестов и пр. Дополняющие иконописные изображения носят символический характер и изображаются в соответствии с иконографическим каноном	Практические задания
4.9	Письмо ликов	Главная составляющая любого иконописного изображения лики Святых. Вполняются по иконографическому канону	Практические задания
4.10	Письмо завершающих элементов иконописного изображения	Опуши икон, обрамления нимбов и имясловия	Практические задания
4.11	Обработка иконы защитным покрывным составом	Тонкий покрывной защитный слой предохраняет красочный слой темперы от неблагоприятных внешних (атмосферных) воздействий, а также усиливает яркость живописи.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	История развития иконописи	4	2	-	2	Теоретические занятия. Опрос
2	Виды иконных досок и их части.	8	2	2	4	Проверка практических заданий
3	Левкас. Изготовление	22	3	15	4	Проверка практических заданий
4	Копия фрагмента иконы (на выбор)	22	3	15	4	Проверка практических заданий
ИТОГО		56	10	32	14	Факультатив зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
История развития иконописи	2	Первоначальная техника иконописи и еѐ видоизменение
Виды иконных досок и их части.	4	Выбор доски для левкаса
Левкас. Изготовление	4	Подготовка левкаса для письма иконы. Виды левкасов. Составляющие левкаса, способ его приготовления. Способы нанесения левкаса на иконную доску. Шлифовка левкаса.
Копия фрагмента иконы (на выбор)	4	Изучение алгоритма письма иконы 1. Прорись -копирование на кальку

		иконописного изображения в линиях с точным соответствием образцу. 2. Перенесение на подоснову линейного изображения без фиксации внутренних линий карандашом. 3. Выполнение чертѐжки - тонкой линии, повторяющей перевод, выполняемой колонковой кистью № 1коричневой краской (умбра жженная) на левкасе 4. Выполнение роскрыша – базового цвета иконописного изображения 5. Полное покрытие иконописного изображения роскрышами называется раскрытием иконы 6. К элементам доличного письма относятся изображения деревьев, горок, волн и воды, архитектуры, носящие символический характер и выполняются в соответствии с иконографическим каноном 7. Одежды и облачения лиц, изображаемых на иконах – определяет принадлежность изображаемого лица к определѐнной ступени Священной иерархии. Выполняются в соответствии с иконографическим каноном 8. Изображения кораблей, животных, бытовых предметов, книг с текстами на них, крестов и пр. Дополняющие иконописные изображения носят символический характер и изображаются в соответствии с иконографическим каноном 9. Главная составляющая любого иконописного изображения лики Святых. Вполняются по иконографическому канону 10. Опуши икон, обрамления нимбов и имясловия 11. Тонкий покрывной защитный слой предохраняет красочный слой темперы от неблагоприятных внешних (атмосферных) воздействий, а также усиливает яркость живописи.
ИТОГО:	14	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. Изд.2-е. – М.: Даръ, 2008. – 480с..

2. Икона. Секреты ремесла/ сост. Кравченко А.С., Уткин А.П. – М.: «STYLEALTD», 2003.

3. Иулиания (Соколова), монахиня. Труд иконописца. – М., 1995.

4. Шеко Е.Д., Сухарев М.И. Основы иконописного рисунка: учебно-методическое пособие/ 2-е изд., доп. – М.: Издательство ПСТГУ, 2011.

5. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Издательство:Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), 2018.- 224с.

3.2 Дополнительная литература:

1. Алексеев С. Энциклопедия Православной иконы. Основы богословия иконы. – САТИСЪ, СПб., 2002..

2. Иконы Русского Севера: Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств: в 2 т. – М.: Северный паломник, 2007.

3. Лазарев В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала 17 века – М.: «Искусство», 1983.

4. Муратов П. Древнерусская живопись. История открытия и исследования / Сост. предисл. А.М. Хитрова – М.: Айрис-пресс, Лагуна-Арт, 2005.

5. Руководство к писанию икон Святых угодников Божиих. Пособие для иконописцев –М., 2002

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации.

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Пластическая анатомия

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Пластическая анатомия», составитель доцент, Рыжкин А.Н.,- М., 2024, - с. 14.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Пластическая анатомия» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Доцент Рыжкин А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Рыжкин А.Н., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 10

2.3 Организация самостоятельной работы..... 12

3 Список рекомендуемых источников …….. 14

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14

3.2 Ресурсы сети Интернет ……. 14

4 Фонд оценочных средств ……. 14

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Курс «Пластическая анатомия» является необходимым дополнением к дисциплине «Рисунок», изучается параллельно с ним, образуя методическое целое, что способствует формированию основ профессионального мышления и позволяет на практике применять получаемые знания.

Цели:

Научить профессионально, грамотно, достоверно изображать натуру.
Сформировать пространственное, объёмное, композиционное и графическое мышление; понимание смысла искусства, выявление приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.

Задачи:

Исследование строения и расположения органов, определяющих внешние формы тела человека: скелет, мышцы, суставы, детали лица, движения и пропорции. Исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве, формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство, ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

Дисциплина «Пластическая анатомия» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- о форме человека изнутри: соединения костей между собой, законы костной связи и т.д. о роли и значении освоения курса пластической анатомии;
- методы изучения пластической анатомии, строение, форму мышц человека; пропорции человеческого тела;
- каноны; возрастные половые различия строения внешних форм человеческого тела;
- теоретическое строение костных и мышечных основ человеческого тела

Уметь:

- использовать метод зарисовок, познания, описания, изучения для грамотного изображения строения головы и скелета человека.
- строить голову и фигуру человека на основе пропорциональных соотношений деталей данных объектов и по объемно – пространственному решению.

Владеть:

- навыками построения, как отдельных частей, так и всей фигуры человека.

- навыками конструктивно – структурного изображения живой формы – одной из главных принципов учебного рисунка;
- навыками построения фигуры на основе скелета и обобщенных мышечных массивов.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
1. Кости черепа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.	Контрольные вопросы
2 Мышцы мимические	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* Их действия. Детали лица: глаза, нос, уши, рот. Их пластико-анатомическое устройство и конструкция.	Контрольные вопросы
3 Позвоночник	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях.	Контрольные вопросы
4 Кости позвоночника	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* Позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в	Контрольные вопросы

	различных направлениях. Возрастные изменения.	
5. Лордоз и Кифоз	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* особенности искривления позвоночника, возрастные изменения.	Контрольные вопросы
6 Грудная клетка	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* связь форм и особенности соединения.	Контрольные вопросы
7. Кости плечевого пояса	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* составные элементы их сочленения, функциональные и индивидуальные особенности.	Контрольные вопросы
8.Мышцы шеи	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* описание движений и функций мышц этой группы.	Контрольные вопросы
9 Мышцы груди	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* описание основных составляющих, их	Контрольные вопросы

	двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в построении рельефа внешнего облика человека.	
10. Мышцы плеча	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* характер движения и изменение рельефа плеча, особенности строения и крепления.	Контрольные вопросы
11.Мышцы плечевого пояса	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в построении рельефа внешнего облика человека.	Контрольные вопросы
12. Мышцы предплечья задняя группа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* место крепления, особенности движения.	Контрольные вопросы
13. Мышцы предплечья наружная группа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* внешние изменения в зависимости от характера движения места крепления.	Контрольные вопросы
14. Мышцы предплечья	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов,	Контрольные вопросы

передняя группа	головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* место начала и крепления мышц, внешний рельеф.	
15. Кости верхней конечности	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* составные элементы. Особенности соединения суставов.	Контрольные вопросы
16. Плечевой сустав	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* строение и движение сустава. Система строения	Контрольные вопросы
17. Кости предплечья	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* Супинация и пропорция, функциональные и индивидуальные особенности.	Контрольные вопросы
18.Локтевой сустав	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* характер движения и индивидуальные	Контрольные вопросы

	особенности.	
19. Лучезапястный сустав	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* строения сустава и характер движения.	Контрольные вопросы

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и часов из нее:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кости черепа	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
2	Мышцы мимические	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
3	Позвоночник	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
4	Кости позвоночника	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
5	Лордоз и Кифоз	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
6	Грудная клетка	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
7	Кости плечевого пояса	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
8	Мышцы шеи; Мышцы груди	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
9	Мышцы плеча; Мышцы плечевого пояса	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
10	Мышцы предплечья задняя группа	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
11	Мышцы предплечья наружная группа	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы

12	Мышцы предплечья передняя группа; Кости верхней конечности	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
13	Плечевой сустав ; Кости предплечья	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
14	Локтевой сустав; Лучезапястный сустав	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
ИТОГО		28	21	-	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1	Кости черепа	0,5	*Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.
2	Мышцы мимические	0,5	*Суть задания:* Их действия. Детали лица: глаза, нос, уши, рот. Их пластико-анатомическое устройство и конструкция.
3	Позвоночник	0,5	*Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях.
4	Кости позвоночника	0,5	*Суть задания:* Позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.
5	Лордоз и Кифоз	0,5	*Суть задания:* особенности искривления позвоночника, возрастные изменения.
6	Грудная клетка	0,5	*Суть задания:* связь форм и особенности соединения
7	Кости плечевого пояса	0,5	*Суть задания:* составные элементы их сочленения, функциональные и индивидуальные особенности.
8	Мышцы шеи	0,5	*Суть задания:* описание движений и функций мышц этой группы.
9	Мышцы груди	0,5	*Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в построении рельефа внешнего облика человека.
10	Мышцы плеча	0,5	*Суть задания:* характер движения и изменение рельефа плеча, особенности строения и крепления.
11	Мышцы плечевого пояса	0,5	*Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в

			построении рельефа внешнего облика человека.
12	Мышцы предплечья задняя группа	0,5	*Суть задания:* место крепления, особенности движения.
13	Мышцы предплечья наружная группа	0,5	*Суть задания:* внешние изменения в зависимости от характера движения места крепления.
14	Мышцы предплечья передняя группа	0,5	*Суть задания:* место начала и крепления мышц, внешний рельеф.
15	Кости верхней конечности	0,5	*Суть задания:* составные элементы. Особенности соединения суставов.
16	Плечевой сустав	0,5	*Суть задания:* строение и движение сустава. Система строения
17	Кости предплечья	0,5	*Суть задания:* Супинация и пропорция, функциональные и индивидуальные особенности
18	Локтевой сустав	0,5	*Суть задания:* характер движения и индивидуальные особенности.
19	Лучезапястный сустав	0,5	*Суть задания:* строения сустава и характер движения
ИТОГО		7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Могилевцев В.А. «Наброски и учебный рисунок» 4art, Учебное пособие.-СПб. 2015- 168 стр., ил. ISBN-13: 978-5-904957-01-
2. «Анатомия фигуры человека» Краткое пособие для художников. Санкт-Петербург. Артиндекс.2015 г. Вып. I. Учебное пособие. Тираж 1000 экз. 116 стр., ил. ISBN 978-5-903 733-43-9
3. Могилевцев В.А. «Основы рисунка» 4art, Учебное пособие.-СПб. 2012, ил. ISBN-13: 978-5-904957-03-2
4. Дюваль М. «Анатомия для художников», изд-во «Сварог и К», Москва, 1998 г.
5. Дюваль М. «Анатомия для художников», изд-во «Шевчук», Москва, 2001 г.

Дополнительная литература

1. Готтфрид Баммес «Образ человека. Учебник практической анатомии для художников»
2. Готтфрид Баммес «Изображение фигуры человека»
3. Енё Барчаи «Анатомия для художников», М. Эксмо, 2008-344с.
4. Наум Механик «Основы пластической анатомии»
5. Николай Ли «Основы учебного академического рисунка»
6. Бернгард Зигфрид Альбинус и Ян Ванделаар «Таблицы скелета и мышц человеческого тела»
7. Альбрехт Дюрер «Пропорции человека»
8. Френк Неттер «Атлас анатомии человека»
9. Джордж Бриджмен «Полное руководство по рисунку с натуры»
10. Кузнецов А.Ю. «Атлас анатомии человека для художников»

Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

4 Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований. Критерии оценки складывается из следующих составляющих: знание и степень владения анализом, интерпретацией и фиксацией пластических форм, пропорций и скелета человека выразительными

средствами изобразительного искусства; правильная последовательность ведения работы; знание и понимание законов линейной и воздушно - пространственной, тональной перспективы; анатомически верное пространственно-перспективное и пропорциональное построение фигуры человека; композиция изображения анатомических частей тела человека в определённом формате; композиционное решение, умение подчинить частное целому; умение владеть навыками организации самостоятельной работы; умение понимать и анализировать ошибки при выполнении работы, учитывать рекомендации ведущего преподавателя.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Академическая скульптура

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Академическая скульптура», составитель профессор, Черапкина Е.Н.,- М., 2024, - с. 11.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академическая скульптура» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Профессор, Черапкина Е.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Черапкина Е.Н., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

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 … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 10

3 Список рекомендуемых источников …….. 11

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 11

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Учебная программа по курсу составлена на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. «Академическая скульптура» как учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

Целью курса является развитие у будущих живописцев способности глубокого постижения пространства и объема, воспитание высокого профессионального мастерства и художественного вкуса.

Задачами курса являются:

1. Развитие у студентов трёхмерного восприятия объёмной формы путем практической работы.

2. Формирование объёмно-пространственного восприятия и конструктивно-пластического мышления, способности конструирования объёмных форм, сводя их к гармоническому единству и целостному пластическому восприятию.

3. Ознакомление с методами и принципами построения объёмно-пространственной скульптуры (круглая скульптура) и рельефа на плоскости (горельеф и барельеф).

4. Развитие у слушателей наблюдательности, чувства меры, пропорциональности, масштаба, ритма, пластики, гармонии – качеств, необходимых для овладения профессиональным мастерством.

Дисциплина «Академическая скульптура» 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:

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

Знать:

- методы и принципы построения объёмно-пространственной скульптуры (круглая скульптура) и рельефа на плоскости (горельеф и барельеф);

Уметь:

- создавать объемные изображения, правильно компоновать изображения; видеть предмет в объёме;
- анализировать, сопоставлять отдельные части, соединяя их в гармоничное целое (этому посвящена программа обучения круглой скульптуры);
- композиционно размещать рельеф на плоскости, используя поиск основных пропорций, пластики, направления осевых линий, конструкции объемов, поиск характера.

Владеть*:*

- трёхмерным восприятием объёмной формы путем практической работы;
- объёмно-пространственным и конструктивно-пластическим мышлением;
- способностью конструирования объёмных форм, сводя их к гармоническому единству и целостному пластическому восприятию.
- опытом эстетически целостного осмысления художественно-пластического образа и функционально-композиционного единства формы объектов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
Тема 1. Предметный натюрморт.	Понятие рельефа. Размер плоскости 30 Х 45 см. Материал: пластилин. **Задача:** усвоить принципы сокращения рельефа на плоскости. **Требования:** композиционное расположение натюрморта на плоскости, выделение планов рельефа.	ПЗ
Тема 2. Объемно-пространственная композиция из геометрических тел «Врезка».	Выполняется в объёме. **Задача:** изучение пластически-конструктивных особенностей врезки различных объёмов. **Требования:** определить положение основных конструктивных узлов врезки; прохождение пластической вертикальной оси; расположение основных объёмов в равновесии; композиционная связь и пластическая целостность композиции; обобщённая моделировка объёмов.	ПЗ
Тема 3. Композиция «Врезка» в рельефе.	Размер плоскости 30 Х 45 см. **Задача:** усвоить принципы сокращения рельефа на плоскости. **Требования:** определить положение основных конструктивных узлов врезки; композиционное расположение врезки на плоскости, выделение планов рельефа.	ПЗ
Тема 4. Построение черепа человека.	Выполняется по гипсовому отливку. **Задача:** изучение анатомических особенностей черепа человека. **Требования:** 1.Выявить общий объём черепа. 2.Найти конструктивно-пластическую взаимосвязь частей черепа, правильно найти лицевой угол. 3.Выявить основные анатомические детали: скуловые кости, скуловая дуга, надбровные дуги, лобные и теменные бугры, характер нижней челюсти и т.д. Череп выполняется на геометрическом объёме, служащим ему базой.	ПЗ
Тема 5. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе.	Размер плоскости 30 Х 45 см. **Задача:** изучение общих закономерностей сокращения объёма головы человека в рельефе. **Требования:** композиционное расположение рельефа на плоскости щита, сокращение объёма головы человека до заданной высоты в рельефе, определение средней линии объёма в рельефе и её связь со средней линией объёма шеи, моделировка форм.	ПЗ
Тема 6. Построение	Размер: ½ натуральной величины. **Задача:** изучение особенностей общего объёма головы.	ПЗ

головы человека с классического оригинала.	Связь объёма головы с объёмом шеи. **Требования:** выявить конструктивно-пластическую взаимосвязь частей головы, лицевой угол, отношение пропорций. При построении головы вводится дополнительная геометрическая форма, служащая для нее базой.	
Тема 7. Строение стопы.	**Задача:** изучить особенности строения стопы человека и характер движений. **Требования:** 1.Определить характер сопряжения объёмов голени и стопы 2.Выявить взаиморасположение внутренней и наружной лодыжек. 3.Выявить оси нижней части голени и пяточной кости. 4.Характер сопряжения пяточной и плюсневых костей по осям. 5.Конструктивные особенности строения пальцев стопы и их сочленение с основным объёмом.	ПЗ
Тема 8. Построение фигуры человека с опорой на одну ногу в рельефе.	**Задача:** Изучить характер единого сокращения объёмов фигуры в рельефе. **Требования:** 1.Композиционное расположение фигуры на плоскости. 2.Чёткость рисунка. 3.Закономерность сокращения объёмов. 4.Плинт как элемент композиции.	ПЗ
Тема 9. Копия стоящей фигуры с опорой на одну ногу с классического оригинала.	Выполняется в объёме. **Задача:** изучение пластически-конструктивных особенностей строения фигуры при постановке на одну ногу. **Требования:** 1.Изучить строение каркаса. 2.Определение пропорций фигуры человека в соответствии с каноном ***«золотого сечения».*** 3.Выявление осей таза и плечевого пояса по отношению к опорной ноге. 4.Зависимость узловых точек и центра тяжести. 5.Установление размера плинта и его композиционной связи с фигурой.	ПЗ
Тема 10. Построение сидящей фигуры человека в рельефе.	Размер плоскости 30 Х 45 см. **Задача:** изучение особенностей изображения сидящей фигуры в рельефе и характер сокращения объёмов. **Требования:** компоновка фигуры на плоскости, чёткость рисунка, пропорций; выявление первого и второго планов рельефа; ориентация объёмов фигуры к плоскости фона, единство степени сокращения объёмов, моделировка форм.	ПЗ
Тема 11. Одетая фигура. Изучение складок одежды.	Однофигурная постановка в одежде. Размер 1/5 натуральной величины. **Задача:** изучение складок одежды на фигуре человека. **Требования:** 1.Общий композиционный замысел. 2.Разбор и характер складок с учетом пластически-конструктивных особенностей фигуры. 3.Моделировка форм.	ПЗ
Тема 12. Этюд головы человека.	Задание выполняется с живой модели. Размер – ½ натуральной величины. **Задача:** углубление знаний о строении головы человека. **Требования:** 1.Чёткое выявление конструктивно-пластических особенностей строения головы человека. 2.Выразительность образа. 3.Моделировка форм.	ПЗ

Тема 13. Портрет человека в рельефе (вписанный в круг).	Диаметр круга – 30 см. **Задача:** подготовить обучающихся к выполнению портретных медалей. **Требования:** выявление характерных особенностей портретируемого, детальная моделировка.	ПЗ
Тема 14. Двухсторонняя медаль.	Размер медали 10 – 18 см в диаметре. **Задача:** выявление знаний и творческих возможностей обучающихся после прохождения курса академической скульптуры. **Требования:** глубина тематического замысла, композиционное решение, углублённая проработка.	ПЗ

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. Предметный натюрморт.	4	1	2	1	ПЗ
2	Тема 2. Объемно-пространственная композиция из геометрических тел «Врезка».	4	1	2	1	ПЗ
3	Тема 3. Композиция «Врезка» в рельефе.	4	1	2	1	ПЗ
4	Тема 4. Построение черепа человека.	4	1	2	1	ПЗ
5	Тема 5. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе.	4	1	2	1	ПЗ
6	Тема 6. Построение головы человека с классического оригинала.	4	1	2	1	ПЗ

7	Тема 7. Строение стопы.	4	1	2	1	ПЗ
8	Тема 8. Построение фигуры человека с опорой на одну ногу в рельефе.	4	1	2	1	ПЗ
9	Тема 9. Копия стоящей фигуры с опорой на одну ногу с классического оригинала.	4	1	2	1	ПЗ
10	Тема 10. Построение сидящей фигуры человека в рельефе.	4	1	2	1	ПЗ
11	Тема 11. Одетая фигура. Изучение складок одежды.	4	1	2	1	ПЗ
12	Тема 12. Этюд головы человека.	4	1	2	1	ПЗ
13	Тема 13. Портрет человека в рельефе (вписанный в круг).	4	1	2	1	ПЗ
14	Тема 14. Двухсторонняя медаль.	4	1	2	1	ПЗ
ИТОГО		56	14	28	14	Зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Тема 1. Предметный натюрморт.	1	**Задача:** усвоить принципы сокращения рельефа на плоскости.
Тема 2. Объемно-пространственная композиция из геометрических тел «Врезка».	1	**Задача:** изучение пластически-конструктивных особенностей врезки различных объёмов.
Тема 3. Композиция «Врезка» в рельефе.	1	**Задача:** усвоить принципы сокращения рельефа на плоскости.
Тема 4. Построение черепа человека.	1	**Задача:** изучение анатомических особенностей черепа человека.
Тема 5. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе.	1	**Задача:** изучение общих закономерностей сокращения объёма головы человека в рельефе.
Тема 6. Построение головы человека с классического оригинала.	1	**Задача:** изучение особенностей общего объёма головы. Связь объёма головы с объёмом шеи.
Тема 7. Строение стопы.	1	**Задача:** изучить особенности строения стопы человека и характер движений.
Тема 8. Построение фигуры человека с опорой на одну ногу в рельефе.	1	**Задача:** Изучить характер единого
Тема 9. Копия стоящей фигуры с опорой на одну ногу с классического оригинала.	1	**Задача:** изучение пластически-конструктивных особенностей строения фигуры при постановке на одну ногу.
Тема 10. Построение сидящей фигуры человека в рельефе.	1	**Задача:** изучение особенностей изображения сидящей фигуры в рельефе и характер сокращения объёмов. .
Тема 11. Одетая фигура. Изучение складок одежды.	1	**Задача:** изучение складок одежды на фигуре человека.
Тема 12. Этюд головы человека.	1	**Задача:** углубление знаний о строении головы человека.

Тема 13. Портрет человека в рельефе (вписанный в круг).	1	**Задача:** подготовить обучающихся к выполнению портретных медалей.
Тема 14. Двухсторонняя медаль.	1	**Задача:** выявление знаний и творческих возможностей обучающихся после прохождения курса академической скульптуры.

3 Список рекомендуемых источников

Основная литература

1. Черапкина Е.Н.Современная памятная медаль: Учебное пособие. – М.: МГХПА, 2010.
2. Ермолаев А.П. и др. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: Учебное пособие. – М.: Архитектура, 2005.
3. Жилкин Г.Д. Рельеф. – М.:МГХПА, 2010.