

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

Факультет психологии, журналистики и дизайна

Утверждаю:
Ректор АНО ВО «ВгГИ»

С.М. Бельский
19» мая 2023

**Учебно-методический комплекс по дисциплине
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»**

ФГОС ВО: Дата утверждения, № приказа	13 августа 2020г. Приказ №1015
Направление (шифр и название)	54.03.01 «Дизайн»
Квалификация (степень)	Бакалавр
Дата принятия, № протокола Ученого совета	19 мая 2023 г. Протокол №11

Волгоград 2023 г.

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Основная профессиональная образовательная программа
Высшего образования – программа бакалавриата
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) программы:
Графический дизайн (11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия
(в сфере дизайна))

Форма обучения – **очная, очно-заочная**

Волгоград 2023 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Академическая живопись» является овладение методами изобразительного языка академической живописи, формирование у студента комплекса профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемое в процессе выполнения конкретных заданий, выработка у студентов сознательного подхода к творческой работе при создании образа в сфере дизайна, получение ими знаний в области художественного формообразования, развитие эстетического вкуса. Изучение и использование на практике приемов и принципов построения композиции, формирование и развитие творческого начала личности студента. Поэтому целью курса академической живописи являются освоение студентами законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира - предметов и человека, методики ведения длительной (многосеансной) и краткосрочной работы. Живопись помогает формироваться творческому мышлению, художественно-эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом работы в различных видах и жанрах искусства. Эффективному освоению академической живописи способствуют систематические занятия в учебном процессе в условиях мастерской под руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельной работы с натуры, по памяти, представлению вне аудитории – дома, на пленэре.

Академическая Живопись – важнейшая учебная дисциплина в системе подготовки студентов. Назначение этого курса – дать будущему специалисту профессиональные знания и навыки в области реалистической живописи, развить его творческие способности в области цвета и колорита, подготовить к самостоятельной проектной деятельности.

Вместе с тем академическая живопись – самостоятельная область изобразительного искусства, имеющая широкий спектр художественных приемов, технических особенностей и используемых материалов.

Главная цель обучения данной дисциплине состоит в изучении свойств и закономерностей объективной действительности и передаче этой действительности на изобразительной плоскости живописными средствами. Живопись формирует и развивает творческое и художественно-образное мышление, художественное видение, эстетический вкус, профессионально-творческую психологию будущего специалиста, способствует овладению творческим методом работы с цветом и колоритом и переносу его в различные виды искусства.

Задачи курса «Академическая Живопись»:

С помощью постепенного усложнения заданий:

- 1) дать научные основы живописи;
- 2) изучить закономерности построения объемных форм на плоскости;
- 3) освоить метод цвето-пространственной моделировки предметов;
- 4) изучить технологии и материалы, изобразительные возможности и техники живописи;
- 5) научить решать конкретные изобразительные задачи в зависимости от колорита и характера освещения натуры.

Объективной сущностью учебного процесса в живописи является, изображение, воссоздание объемно-пространственного предметного мира на плоскости, на основе изучения природных и созданных человеком форм.

Занятия живописью развивают у учащихся умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами. Изучение реалистической живописи российская школа изобразительного искусства всегда считала и считает важнейшим условием не только приобретения живописных навыков, но и формирования мировоззрения.

Студент, обучающийся специальности дизайна должен быть широко образованным специалистом. Он должен овладеть методом реалистического искусства, хорошо понимать принцип народности искусства, хорошо ориентироваться в вопросах развития современного живописного искусства, правильно оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы живописи, получить глубокие теоретические зна-

ния, знать искусствоведческую терминологию, получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, уметь работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах живописи. Овладение знаниями и навыками не только дает будущему специалисту профессиональную грамотность в области живописи, но и воспитывает его эстетически, развивает его индивидуальные творческие способности, формирует научное мировоззрение. Таким образом, обучение живописи – неотъемлемая часть учебного процесса. Для освоения дисциплины «Академическая Живопись» студенты должны иметь достаточную специальную подготовку, включающую:

- 1) навыки линейно-конструктивного изображения несложных предметов;
- 2) начальные технические умения владения акварельными красками;
- 3) начальные знания о цвете и колорите.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Академическая живопись» относится к Блоку1 обязательной части основной профессиональной образовательной программы бакалавра.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **общепрофессиональными** компетенциями:

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **профессиональными** компетенциями:

ПК-3. Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств

Наименование и код компетенции (результаты освоения программы бакалавриата)	Индикатор достижения компетенций. Составляющие результатов освоения. Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать	Знать: основные способы закрепления предварительных идей для будущего проекта (скетчинг, кроки графические чертежи) и этапы его дальнейшей разработки; Уметь: применять знания, полученные по смежным дисциплинам (теория композиции, цветоведение, техники графики и др.) при проектировании объектов графического дизайна; Владеть: необходимыми навыками рисунка, основными приемами компоновки, шрифтом, типографикой.

<p>свои предложения при проектировании дизайн. объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	
<p>ПК-3. Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</p>	<p><i>Знать:</i> методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции; основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.);</p> <p><i>Уметь:</i> разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д. с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p> <p><i>Владеет:</i> создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p>

Очная форма обучения

4. Объем учебной дисциплины «Академическая живопись»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов, в т. ч. контактная работа обучающихся с преподавателем, на лекционные занятия – 78 часов, практические занятия – 190 часов, зачеты 16- часов, трудоемкость - экзамена 36 часа. Самостоятельная работа - 148 часов.

5. Содержание дисциплины (очная форма обучения)

5.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов	
		Контактная работа	

		лекции	практические занят.	самост. работа	всего
1.	Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов.	4	10	6	20
2.	Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской.	4	10	6	20
3.	Тематический натюрморт из простых предметов быта.	4	10	6	20
4.	Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами	4	10	6	20
5.	Натюрмортов на сближенные цвета	4	10	8	22
6.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов	4	10	6	20
7.	Этюды и наброски женской (мужской) головы	4	10	6	20
8.	Мужская голова на цветном фоне	4	10	8	22
9.	Сюжетный портрет с руками	4	10	8	22
10.	Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне	4	10	8	22
11.	Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.	4	10	8	22
12.	Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне	4	10	8	22

13.	Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).	2	8	8	18
14.	Техника акварельной живописи. Техника работы по-мокрому.	4	8	8	20
15.	Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.	4	8	8	20
16.	Техника темперной и акриловой живописи.	4	8	8	20
17.	Техника масляной живописи.	4	8	8	20
18.	Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом.	4	10	8	22
19.	Валеры и их использование в масляной живописи.	4	10	8	22
20.	Декоративная живопись	4	10	8	22
	Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой (3-6 семестр). Экзамен			Зачет с оценкой Экзамен	16 36
	Всего часов:	78	190	148	468

5.2. Содержание лекционных занятий.

Тема 1. Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов.

Мы видим так или иначе в зависимости от того, что нам нужно увидеть. Устойчивая потребность видеть то или иное создает привычку видеть так или иначе .

Именно поэтому мы обычно не видим изменений цвета вещей в результате перемены освещения или их удаления. Мы не замечаем также изменения цвета вещи при переходе от ее освещенной к затененной части. Освещение изменилось, а снег все кажется нам белым. Он белый и справа и слева. Правда, справа на белый снег упала тень от дома, но тень — с точки зрения предметного опыта — случайное, преходящее явление. Нам важнее узнать, снег ли там у дома в тени или лужа. Тень упала на снег, но не изменила факта белизны сне-

га: мы продолжаем видеть белый, свежавывающий снег и там, где тень. Больше того, мы видим, что снег и справа и слева одинаково белый. Да и как же может быть иначе? Дом, ровно покрашенный голубой краской, пока не выцветет краска, все будет одинаково голубым. Лист березы, пока не засохнет, тронутый осенью, будет зеленым. Выбирая обои, цвет мебели, платья, мы выбираем и гармонизируем по своему вкусу предметные цвета. Синее хорошо гармонирует с терракотой, черное — с алым.

А чем отличаются друг от друга краски, которыми пользуется художник- живописец? Цветом пигмента, то есть предметным цветом. Берлинская лазурь зеленее ультрамарина и синее изумрудной зелени. Некоторые краски и некоторые цвета даже называются именами предметов, с которыми они прочно связаны: оранжевый цвет, лимонно-желтый цвет, фиштакшкый цвет; соответственно: оранжевый и лимонный кадмий, фиштакшковая зеленая, травяная зеленая.

Художник заинтересован в неизменяемости цвета краски, в точном соответствии цвета краски принятому стандарту. Он имеет в виду здесь предметный цвет краски, точный оттенок предметного цвета.

Тема 2. Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской.

Известно, что причина многообразия спектральных цветов заключается в длине световой волны. Световая волна определенной длины вызывает ощущение строго определенного цвета.

Так, волна с длиной 700 нм вызывает ощущение красного цвета, волна с длиной около 400 нм — ощущение фиолетового цвета. В промежутке между длинными и короткими волнами располагаются волны, вызывающие ощущения всех остальных цветов полного спектра. Изображение спектральных цветов и их связь с длиной волны можно найти в любом учебнике физики.

Но спектральные цвета — только ничтожная часть всех видимых цветов вообще. Причина разнообразия всех видимых цветов — серых, коричневых, оливковых, розовых, пурпурных и т. д. — значительно сложнее. В противоположность тому, что думали теоретики импрессионизма, спектральные цвета — это редкое явление, вызываемое разложением светового луча при прохождении через преломляющие среды. Мы видим спектральные цвета в радуге, каплях росы, на гранях хрусталя. Но большая часть красок природы — зелень листвы и цвет кирпичной стены, цвет розы и даже цвет неба — не спектральные цвета. Как ни просто ощущение цвета и в этих случаях, физическая причина его сложнее: здесь действует не излучение с одной длиной волны, а целая сумма излучений. Здесь действует неразложенный на свои составляющие спектр излучения. Сложный спектр скрыт за простым впечатлением от него.

Неразложенный луч солнечного света также вызывает ощущение простого цвета, но и его «спектр» остается при этом скрытым. Мы называем цвет солнечного луча белым по тому впечатлению, которое он на нас производит. Однако именно пространственное разложение солнечного луча приводится в учебниках физики как образец полного спектра.

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения также действуют на глаз, но не вызывают зрительных ощущений. Это «невидимый» свет.

Строго говоря, цвет солнечного луча не белый, а желтоватый; белым называют рассеянный дневной свет.

Цвета предметов при рассеянном дневном свете наиболее различны между собой. Они особенно подвержены разноречию и дисгармонии, если положены на одной плоскости.

Тема 3. Тематический натюрморт из простых предметов быта.

Все «не белые» предметы отражают только часть падающего на них светового потока. Поэтому и рефлексы на них выражены менее ясно.

Черные предметы поглощают почти весь падающий на них световой поток. Если они к тому же обладают матовой поверхностью, то есть хорошо рассеивают отраженный свет, они наименее восприимчивы к свету и рефлексам. Яркий цветной свет еще в силах изменить цветовой тон черного бархата. Но рефлекс от соседних предметов практически совершенно гаснет в черном бархате. И все же на большинстве предметов рефлекс заметен. Вот почему цвет предмета в реальном пространстве следует представлять себе теоретически, как мозаику рефлексов, выраженную яснее всего в полутенях и тенях, но присутствующую и в светах и даже в блике.

Итак, мир красок природы создается непрерывной сеткой взаимно пересекающихся световых потоков, идущих от источников света и затем от соседних предметов к данному предмету и от него снова к соседним предметам. Каждый предмет — гладкое или матовое зеркало. Поставьте два зеркала — одно против другого, и вы увидите бесконечный ряд взаимных отражений. Если зеркала мутны, если они поглощают и рассеивают часть света, общее освещение постепенно гаснет в переплетающихся рефлексах.

Универсальное значение рефлекса впервые ясно увидел Леонардо да Винчи, ученый и художник. Его хорошо понимал художник-колорист Эжен Делакруа. Уже после того как был написан этот текст, я нашел в «Дневнике» Делакруа следующие слова: «Чем предмет глаже или больше блестит, тем меньше видна его собственная окраска: он в самом деле становится зеркалом, отражающим окраску соседних предметов». «В сущности говоря, нет теней вообще, есть только рефлекс».

Видимый цвет предмета меняется и в результате прохождения отраженного от него света через полупрозрачные среды: воздух, воду, туман, дым и т. п. На этом явлении основана так называемая цветовая перспектива. Полупрозрачная (мутная) среда пропускает одни лучи и рассеивает или поглощает другие. Так, слои воздуха объединяют все предметы дальнего плана, накладывая на них синеватый тон. Между предметами и зрителем как бы опускаются по мере удаления предметов от зрителя все новые и новые светлые голубые вуали.

Частицы воздушной среды, рассеивая главным образом синие и фиолетовые лучи, создают синеватые, затем голубые дали, объединяя краски каждого плана и по светлоте, затемняя светлые и высветляя темные краски.

Тема 4. Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами.

Освещение меняет состав отраженного от предметов излучения и его спектральный диапазон, но за исключением крайних случаев, цветовые различия между предметами не уничтожаются. Предметный цвет виден благодаря тому, что действует закон отношений, относительность в восприятии цвета.

Конечно, цвет предмета изменяется при этом и воспринимается как таковой лишь по отношению к другим цветам. Именно этот измененный средой, но основной для характеристики предмета цвет и называли в традиции европейской живописи XVIII и XIX веков локальным. «Цвет, в настоящем смысле слова, — пишет Делакруа, — находится в окрашенном рефлексом полутоне; я имею в виду подлинный цвет, дающий ощущение плотности и того коренного различия, какое существует между одним предметом и другим».

Художника, работающего отношениями, нередко мучает сознание фальши, так трудно дается точная гармония отношений. Например, вдруг, глядя на почти Законченный этюд, видишь фальшивый фиолетовый оттенок тени на снегу. Фиолетовый оттенок гармонирует с остальными красками картины в смысле абстрактной гармонии на плоскости холста. Но мы не можем отделаться от впечатления, что пятно вместо тени на белом снеге читается как вылитая на снег фиолетовая краска. Даже очень сдержанное по цвету пятно может быть фальшивым, если выпадает из общей системы отношений. И, напротив, интенсивная цветная тень может читаться как истинная тень на белом, если она органически входит в систему отношений, подсказанную природой.

Умело распределяя отношения между близкими цветами, гениальные колористы создавали картины, играющие всеми оттенками красок — зеленоватыми, голубоватыми, желтоватыми, красноватыми. На узкой цветовой основе от умбры до желтой или красной охры Тициан создавал полноцветные изображения. Цвета в поздних картинах Тициана кажутся возникающими, выступающими из общей цветовой среды.

Тема 5. Натюрмортов на сближенные цвета.

Для того чтобы увидеть предметный цвет в условиях цветного освещения, необходимо, чтобы глаз привык к освещению (адаптировался), а на это нужно некоторое время. Процесс адаптации продолжается, конечно, и дальше. Освещение уже изменилось, а художник, которому оно не дорого, все еще пишет, он пишет локальные цвета, изъятые из реальной среды, всегда связанной с особенностями освещения.

Для того чтобы увидеть локальный цвет в игре рефлексов, надо взглянуться в форму предмета, в предметные детали, стараться видеть только форму предмета, его детали и материал. Важную помощь в «снятии» рефлексов может оказать в этом случае школа академического рисунка, в которой глаз привыкает отвлекаться от цветовых изменений. Но в то же время школа академического светотеневого рисунка изолированных предметов притупляет способность глаза видеть цвет освещения и игру рефлексов.

Как же природа обогащает и гармонирует свои краски посредством «силы тона»? Свет, падающий на окружающие нас предметы, вызывает множество градаций тона (светлоты). Первая причина различий тона — в разнообразии окраски предметов, то есть в способности вещества сильнее или слабее поглощать световой поток. Отраженное излучение будет тем ярче и предмет тем светлее, чем менее сильно вещество поглощает падающий на него свет. Отношение между освещенностью предмета и яркостью отраженного от него излучения называют «альбедо».

Тема 6. Натюрморт из контрастных по цвету предметов.

Цветовые и тональные отношения, существующие в природе, не могут быть перенесены на особенности наличных красок. Современная техника увеличивает набор красок, но никакой увеличенный набор не разрешит противоречия между яркостью и насыщенностью красок природы и их подобием на картине. Трудность для нас остается такой же, какой была для Тициана, пожалуй, такой же, что и для графика, передающего свет, цвет, освещение, рефлекс при помощи только белого и черного. Не устранят эту трудность и люминесцентные краски.

Хогарт и его современники, интуитивно решая задачу переложения красок природы на краски картины, не видели, что для открытия тайны колорита знание того, как природа объединяет свои цвета, надо по меньшей мере дополнить знанием того, как объединяются цвета на плоскости картины.

То, чего не видел Хогарт, хорошо выразил на переломе между XIX и XX веком Морис Дени: «Помните, что картина, прежде чем изобразить боевого коня, обнаженную женщину или какой-нибудь анекдот, есть существенным образом плоскость, покрытая красками, соединенными в определенном порядке»¹

Цвет на картине не только не живет, но и не может жить той же жизнью, что в изображаемой природе, даже если задачей художника является возможно более точное его воспроизведение.

Восприятие цвета не есть простая регистрация спектров и интенсивностей, а связный перевод этой внешней информации на выработавшуюся у человека систему цветоощущения. Для колориста влияние цветов друг на друга, особенно цветов, уравновешенных в картине, — факт не только основной, но и универсальный и неповторимо конкретный.

Что же сделано в этой области науками, изучающими цветоощущение? Еще очень немного. обстоятельно изучены лишь некоторые случаи так называемого одновременного и последовательного контраста²⁶.

Одновременным контрастом называют изменение цвета пятна под влиянием цвета окружающего поля. Предполагается, что оба цвета воспринимаются одновременно.

Последовательным контрастом называют возникновение контрастного оттенка на некотором поле или при закрытых глазах после смотрения на яркий свет или цветной объект. В одном случае цвета влияют друг на друга по соседству в пространстве, в другом случае — по соседству во времени. В экспериментах одновременный и последовательный контраст изучались раздельно. Экспериментаторы добивались такого положения, чтобы при одновременном контрасте было исключено последствие раздражителей, а при последовательном контрасте — влияние соседнего поля.

Реально оба вида контраста существуют вместе. Глаз не только плавно движется, обзревая картину, но и совершает произвольные мелкие движения. Последовательный контраст все время суммируется с одновременным. Вот почему эта книга говорит о явлении контраста вообще, не расчлняя его на одновременный и последовательный.

По другому признаку явления контраста делят на контраст хроматический и контраст светлотный. Первый вызывает изменение цветового тона, второй — светлоты. Светлотный контраст заметил и впервые описал Леонардо да Винчи. Интересно, что этот тонкий и лишенный предрассудков наблюдатель, по-видимому, не оценил значения хроматического контраста, хотя он и говорил о «большем превосходстве с виду» того цвета, «который будет виден в обществе прямо противоположного цвета». «Прямо противоположными являются бледное с красным, черное с белым, синее с золотисто-желтым, зеленое с красным». Конечно, светлотный и хроматический контрасты выступают часто вместе. Но для художника-колориста явление хроматического контраста интереснее. Сейчас о хроматическом контрасте известно следующее. Пятно, помещенное на цветном поле или по соседству с цветным полем, принимает оттенок цвета, дополнительного к цвету поля. В частности, цвет, близкий к дополнительному, кажется под влиянием окружающего поля более насыщенным, например зеленое пятно на красном поле кажется насыщенно зеленым. Контраст дополнительных цветов, следовательно, усиливает цветность, вносит в картину цветовое напряжение.

Тема 7. Этюды и наброски женской (мужской) головы

В науках о цветоощущении светоносность как качество цвета естественно отсутствует. Оно путалось бы с собственным качеством цвета — светлотой (яркостью излучения). Однако и цветоведы не могли не заметить специального качества цвета, которое они называют свечением. В экспериментах с освещением белого диска сосредоточенным пучком света диск характеризуется всеми испытуемыми как светящийся. Свечение создается здесь сильным контрастом между светлотой диска и затененностью окружения при полном отсутствии какой бы то ни было информации о пучке света, направленного на диск. Контраст становится большим, чем между предметным белым и предметным черным. Цветоведы и психологи специально говорят о «блескости» цвета, как качестве, отличном от светлоты.

В традиции европейской живописи, начиная с Высокого Возрождения, большое значение придается понятию светотени. На форме предмета различают свет, полутон и тень. Сопоставляя классическое понятие светотени с фактами свечения цвета, мы тотчас же наталкиваемся на новый вопрос. Моделирующая светотень тесно связана с формой, но она, вообще говоря, не светоносна.

В картине Леонардо «Мадонна Литта» необычно светоносны пятна окон. Моделирующая светотень па лице, руках и платье мадонны, на теле младенца создает точеную форму, но не вызывает ощущения игры света на форме. Овладение моделирующей светотенью вовсе еще не означает овладения задачей передачи света в живописи. Последняя задача

часто требует известного уплощения элементов формы и отказа от светотеневых непрерывностей, что так блестяще доказали Рембрандт и Веласкес в своих поздних творениях.

Итак, мы различаем светлоту как «свет», на форме в смысле классического понятия светотени, светлоту окраски предмета (локальную светлоту) и светлоту в ее единстве со светоносностью. И мы убеждены, что все эти различия можно и передать красками живописи и увидеть в ней.

Тема 8. Мужская голова на цветном фоне

Вместо того чтобы трудиться над прямой имитацией красок природы, художник должен принять как основной закон ту истину, что краски, которыми он располагает, и их смеси составляют только островки, вкрапленные в бесконечное богатство красок природы, только точки и нити, расположенные в ограниченной области цветового тела.

Набор красок, которыми пользуется художник, вместе с излюбленными им смесями образует его палитру. Художник-колорист должен хорошо знать свою палитру. Этим и объясняются попытки привлечь для понимания одной из сторон творческого процесса цветовой круг. Художник видит в цветовом круге аналогию своей интуитивно постигнутой палитре. Но цветовой круг и палитра художника — это разные вещи. Палитра не содержит чистых спектральных цветов.

Цвета, близкие к спектральным, расположены даже на «полной» палитре с большими пропусками. Малонасыщенные краски полнее представлены только на желто-красной половине круга. Наконец, вещественные смеси на палитре подчинены другим законам, чем оптические смеси. Во всем этом легко убедиться, составляя цветовой круг посредством красок на бумаге или

Тема 9. Сюжетный портрет с руками.

Цветовые эффекты от наложения одной краски на другую, в свою очередь, расширяют возможность колорита. Причем надо помнить, что законы смешения цветов при сложении красочных слоев не совпадают ни с законами оптического смешения, ни с законами вычитательного смешения. Известно, что слой масляной живописи представляет собой во многих случаях так называемую «мутную среду», законы преломления и рассеивания света в которой изучаются в оптике. Если, кроме того, тонкие масляные пленки лессировок оказались бы соизмеримыми с длиной световой волны, в многослойной живописи можно было бы найти эффекты интерференции световых лучей, зажигающие одни цвета и затемняющие другие, создающие игру цветов, подобную игре цвета на гранях драгоценных камней. Тогда краски картины менялись бы при изменении точки зрения, играли бы при рассматривании ее под разными углами. И перемена точки зрения была бы обязательным условием полноценного восприятия колорита картины. Так ли это? И только ли характером наложения пасты обогащается колорит картины?

Тема 10. Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне.

Диапазон красок и светлот в природе много больше диапазона красок и светлот на палитре. Поэтому задача художника состоит столько же в том, чтобы уметь видеть различия, сколько и в том, чтобы уметь их не видеть, уметь объединять. Система различий и интервалов — это одна из важнейших сторон языка живописи. Не построив на картине нужной системы интервалов, нельзя втиснуть её краски в нужные отношения.

Если соседние пятна цвета влияют друг на друга, то и сложные цветовые ряды должны обнаруживать закономерные изменения цвета в зависимости от структуры ряда. Если пятно цвета меняется в зависимости от того, на каком цветном поле оно расположено, то и само

сложное цветное поле изменяется по своим цветовым качествам и по своей влияющей силе в результате возникающих внутри поля взаимных цветовых влияний.

Значит, для теории колорита важно не только и не столько знание способности человека различать цвета, сколько знание способности человека строить системы интервалов, рассчитанные на взаимное влияние и объединение цветов в пределах картины.

Тема 11. Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.

Иногда начинающие живописцы полагают, что живописное изображение обнаженной модели связано с тем, что, нарисовав ее, надо затем подобрать «телесный» цвет и раскрасить им рисунок. Это, конечно, наивный взгляд на живопись обнаженного тела. Такого цвета не существует. Одну и ту же модель (натура) можно написать разными оттенками цветов (если это делает один и тот же автор) в зависимости от окружения, освещения, т.е. тех условий, в которых находится модель. И это будет выглядеть верно. Можно проделать несложный опыт, который убедит своей наглядностью.

После соответствующей подготовки, о которой уже было сказано, приступают к выполнению акварельного этюда обнаженной модели. Начинают с широкого прописывания (прокладывания) главных полутонов и сразу же к ним легкого и широкого прокладывания освещенных участков модели и аксессуаров. Это позволяет видеть и брать тона в отношении, и прежде всего светлое в окружении относительно более темного. Если говорят, что живопись в целом — определенные отношения разноокрашенного, темного и светлого, холодного и теплого, то это совершенно правильно. Без сравнения двух, трех и нескольких цветовых и светлотных компонентов написать ничего невозможно. Цвет, нанесенный на белую бумагу, «звучит» по-иному, чем этот же, окруженный другими цветами.

Следует обратить внимание на некоторые относительные закономерности пигментации человеческого тела. Конечности (кисти рук, стопы ног) обычно более теплые и темные по сравнению с голеньями, бедрами, предплечьями и плечами. Грудь и живот тоже несколько отличаются по цвету от других участков тела (живот более охристый, грудь часто имеет голубоватые и зеленоватые оттенки). Голова наиболее контрастна по светлоте и цветовым тонам. Для живописца это наиболее выразительный объект в портретной характеристике изображаемого человека. Писать голову приходится с особым вниманием, но не отдельно от всего, а вместе и в отношении. При цветовом богатстве обнаженного тела различия оттенков очень деликатны. Все отличается на чуть-чуть и связано цельностью цвета тела и единством состояния. В условиях освещения мастерской (дневной свет) сильно контрастирующие и насыщенные тона обычно присутствуют в окружении. Цветовая цельность обнаженной фигуры представляет значительную сложность в учебной живописи, но как раз в этом отчасти и заключается ценность выполнения учебных этюдов с обнаженной модели.

Тема 12. Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне.

Любой, даже очень мало развитый, глаз различает цвета палитры, локальные краски, но для живописца этого мало. Он должен видеть различия очень близких по цветовой характеристике тонов, тончайшие цветовые и светлотные градации. Именно поэтому интересны постановки (натюрморты, интерьеры, постановка с фигурой человека), построенные на сближенных отношениях.

Итак, сделав в этюде главные широкие прокладки цветом и сгладив первоначально основные цветовые и светлотные отношения, можно постепенно, работая цветом, добиваться более правильного изображения формы, выражения характерных особенностей фигуры, аксессуаров, постановки в целом. При этом не нужно стараться заглаживать мазки, нивелировать наносимые тона. Живопись, в том числе и учебная, имеет свою фактуру, как бы почерк. Это одно из слагаемых живописного выражения. Пусть получается непосредственно, не нарочито и происходит от желания передать то, что видишь. Не нужно выдумывать, аккуратничать. Необходимо детали постоянно сравнивать со всем этюдом, а этюд с постановкой (натурой), смотреть широко, стараясь добиться цельного и верного изображения. При работе с натурой почти всегда возникает вопрос, когда остановиться, так как процесс приближения к некоему со-

вершенству не имеет границ. Остановиться надо тогда, когда чувствуешь, что дальше ничего нельзя прибавить.

Обучение складывается из большого ряда задач, которые решаются постепенно. Даже при изучении живописи обнаженной модели рассматриваются различные аспекты этой сложной проблемы: постановки контрастные и сближенные в тональных отношениях, с различными движениями модели, кратковременные и длительные этюды с углубленной штудией формы и др. В живописном решении акцентируются те или иные частности. Следовательно, этюды будут разные, что имеет существенное значение и при изучении живописи, и в дальнейшей профессиональной деятельности художника. Для художников прикладного искусства умение выполнять этюды и эскизы различного назначения, с разнообразными акцентами и оригинальными предложениями имеет особое значение.

Работа цветом на белом листе без прописывания фона возможна не только в кратковременных этюдах. Как показывает практика изобразительного искусства, подобные изображения встречаются в различных жанрах живописи у разных авторов. Однако это уже не кратковременные этюды, а законченные изображения с углубленной проработкой формы, деталей, выявлением портретной характеристики. Обычно это этюды к картинам, эскизы и этюды к театральным постановкам, плакатным, книжно-оформительским и декоративно-прикладным работам. Многие из работ своего рода шедевры, убедительно опровергающие скучные высказывания скептиков о якобы имеющих место недопустимых нарушениях неких живописных правил.

Тема 13. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смещение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).

Лекция-презентация

Художник постоянно учится видеть цветовые различия. Если даже художник работает только большими цветовыми интервалами, он должен выбирать точный цвет пятна и точные границы обобщаемых оттенков, следовательно, также должен учиться тонко видеть цветовые различия.

Начнем с различий по цветовому тону. Художнику полезно знать, что среди хроматических цветов хуже различаются по цветовому тону зеленые цвета (хотя абсолютная чувствительность глаза к зеленым лучам высокая). Это значит, что мы различаем значительно меньше оттенков зеленого цвета, чем оттенков, скажем, синего или желтого цвета. Низкую различительную чувствительность к зеленым легко видеть на ученических работах и этюдах любителей. В них зеленые деревья, зеленый луг чаще всего «покрашены» не только однообразно, но и стандартным зеленым цветом. Впрочем, тем же недостатком отличались работы многих художников. «Констебль говорит, что превосходство зелени его лугов объясняется тем, что этот зеленый цвет представляет собой сложное сочетание множества оттенков зеленого. Недостаточная яркость и живость зелени у большинства пейзажистов происходит именно оттого, что они обычно передают зелень одним цветом». «То, что он говорит о зеленом цвете для лугов, применимо и ко всякому другому тону», — добавляет Делакруа.

Тема 14. Техника акварельной живописи. Техника работы по-мокрому.

Лекция-презентация

Наиболее важными техническими свойствами всяких красок являются их структура, прозрачность, светлота, насыщенность и долговечность. Все краски состоят из красочного и связующего вещества. Красочное вещество красок — акварельных, масляных, темперы и др. — одно и то же; различие видов краски определяется различным происхождением и составом связующего вещества, которое выполняет конструктивную работу связи частиц краски между собой и картинной плоскостью. Связующее вещество определяет основные технические свойства красок и влияет на приемы и способы их применения в живописи.

Краски различного цвета не вполне одинаковы по своим техническим свойствам из-за различия структуры их красочного вещества; существуют краски крупнозернистые и мелкозернистые.

В акварели одни краски (мелкозернистые) полностью растворяются в воде и покрывают бумагу тонкой пленкой, другие (крупнозернистые) в воде находятся во взвешенном состоянии и покрывают бумагу слоем мелких крупинок. Их смесь неоднородна и при нанесении не может дать ровного тона. Соединение разнородных красок возможно в том случае, когда работа делается сразу, без повторных покрытий, или когда нужно дать разнообразные цветовые переходы. При повторном нанесении смеси следует быть очень осторожным. Тонкие краски соединяются с бумагой прочно. Грубые же, размокая, снимаются кистью. В результате получается грязь. Если работа ведется в течение длительного времени и сложный цвет постепенно доводится до нужной силы, то, чтобы избежать грязи, необходимо начинать с более тонких красок, которые прочно соединяются с бумагой и не размываются последующими красками. Заканчивать нужно крупнозернистыми, которые не допускают последующих покрытий.

Со структурностью красок связана их прозрачность. Крупнозернистые краски — мало прозрачны; тонкие обладают значительной прозрачностью.

Прозрачные, или лессировочные, краски просвечивают, под ними хорошо чувствуется светлое основание; малопрозрачные краски просвечивают плохо. Они скрывают свое основание и называются кроющими, или корпусными. Цвет прозрачных красок заметен больше всего тогда, когда они видны на просвет и когда свет сильно отражается основанием. Если, например, прозрачной изумрудно-зеленой краской покрыть белую бумагу, цвет будет хорошо заметен; на черной — почти исчезает. Если взять кроющую краску — кадмий желтый, то цвет краски будет виден и на белой, и на черной бумаге. Кроющие (крупнозернистые) краски хорошо воспроизводят освещенные части предметов, а прозрачные (тонкие) краски хорошо передают тени. К наиболее кроющим краскам относятся некоторые охры, зеленая хромовая, кобальт, ультрамарин и др.; к наиболее прозрачным краскам — сажа, краплак, изумрудная зелень, берлинская лазурь и др..

При построении красочного слоя в акварели целесообразно придерживаться следующих правил.

Следует начинать с наиболее прозрачных лессировочных красок. Они лучше просвечивают, прочнее соединяются с основанием. Красочный слой в акварели, построенный от наиболее прозрачных к менее прозрачным краскам, всегда будет прочнее, чище по цвету и приятнее по фактуре. Краски, положенные в обратном порядке, образуют перемешанный, непрозрачный грязный цвет.

Долговечность акварельных красок зависит от многих обстоятельств: от красящего вещества, связующего и от их смесей. Главные причины недолговечности акварели: во-первых, свет, разрушающий некоторые красящие вещества, особенно искусственного происхождения, вследствие чего краски выгорают; во-вторых, сырость, от которой клей, входящий в состав бумаги и акварельной краски, загнивает и краски разрушаются; в-третьих, взаимное химическое влияние смешанных красок.

Акварельные миниатюры в старинных рукописях, хранившихся столетиями в темных и сухих библиотеках, полностью сохранили первоначальную свежесть красок. Напротив, акварели, висящие в светлом и сыром месте, меняются до неузнаваемости.

Тема 15. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.

Лекция-презентация

Гуашь – французский термин, обозначающий изобразительную технику, близкую к темпера – переживала период своего расцвета в живописи. Персии, Китая, Индии и в особенности Японии. Она возникла в IV и V веках, а в наши дни употребляется не только на

бумаге, но также на шелке, слоновой кости, пергаменте, атласе и других поверхностях. Ее можно сравнить с акварелью и маслом, так как у нее есть общие черты и с первой и со вторым: как и акварель, гуашь растворяется в воде, наносится теми же типами кисточек на такую же бумагу; подобно живописи маслом, она непрозрачна, и закрашенную поверхность можно много раз переписывать в другой цвет. Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления, допускается многослойность письма, применение белил в смесях красок. Следует помнить, что гуашевые краски при высыхании сильно высветляются. Гуашевые белила и черная краска употребляются в графических зарисовках. Цвета гуаши жирные и непрозрачные, и это дает возможность накладывать светлые тона поверх темных. Но, растворенные в воде, они могут продуцировать эффект, близкий к акварели. Гуашь высыхает довольно быстро, и по мере высыхания цвет приобретает менее насыщенный и более матовый оттенок. Профессиональные художники часто пользуются этим средством, особенно в пейзажной живописи, а также при производстве открыток, рекламных материалов и в стенной росписи. Некоторые теоретики считают гуашь шагом к живописи маслом.

Инструменты и приспособления для работы гуашью

Краски гуаши в основном состоят из тех же компонентов, что и акварельные: цветная пудра на растительной, животной или минеральной основе, смешанная и скрепленная водорастворимыми смолами с добавлением железных элементов для того, чтобы краски не ломались при высыхании. Гуашь продается в тюбиках или в банках. Гуашь в банках высыхает быстрее, нежели чем в тюбиках. Художники предпочитают тюбики. Рисуют гуашью на бумаге, картоне, холсте. По поводу бумаги следует сказать, что лучше всего подходит неплотная рисовальная бумага.

Приемы и стили работы гуашью.

Для начинающих художников гуашь - одна из самых подходящих красок. Если вам приходилось рисовать акварелью, то основные техники вам уже знакомы. Гуашь можно наносить на бумагу тонкими, нежными, полупрозрачными слоями с помощью техники „по мокрому" или накладывать равномерные слои краски друг на друга.

Рассмотрим процесс живописи гуашью. Он похож на процесс работы акварелью, но вместо белого цвета бумаги и прозрачности акварели в гуаши используют ее плотный цвет, ее способность давать множество оттенков в смеси с белилами, более темные тона перекрывать светлыми. Несмотря на свою пастозность, гуашь легко ложится на бумагу, очень податлива, а с белилами дает мягкие оттенки самых нежных и изысканных тонов. Обращение с такой краской как гуашь требует знания определенных приемов и тонкостей.

Начинать работу гуашью удобнее всего с нанесения эскиза. При этом важно сильно не давить на карандаш, иначе он оставит на бумаге бороздки, в которые будет впоследствии затекать краска. Кроме того, хоть гуашь и обладает хорошими кроющими способностями и ней можно наносить один непрозрачный слой поверх другого, эскизные линии не должны быть слишком толстыми и темными – слои светлых тонов не смогут их полностью закрасить.

Тема 16. Техника темперной и акриловой живописи.

Лекция-презентация

В настоящее время промышленным способом изготавливаются три вида темперы: казеиново-масляная (связующим является водный раствор казеина с добавками), поливинилацетатная (ПВА, связующее — эмульсия синтетической поливинилацетатной смолы) и акриловая (связующее — водная дисперсия на основе полиакрилатов). Темпера на основе ПВА более проста в употреблении, разводится водой, не желтеет, но её существенный недостаток состоит в том, что со временем она имеет тенденцию к растрескиванию. В связи с этим долговечность реставрационных работ, выполненных темперой ПВА, всегда вызывает большие сомнения.

При высыхании темпера изменяет тон и цвет, поверхность произведений, выполненных в этой технике матовая, бархатистая. Казеиново-масляная и акриловая темперы таких нареканий не вызывают. Высохшая краска водостойка, поэтому темпера используется и в монументальной живописи.

Техника темперной живописи может, быть очень разнообразной. Как и в акварельной живописи, темперой можно писать многослойным методом, но в отличие от акварели многослойную темперную живопись можно вести пастозно, можно писать методом «a la prima», лессировками и другими методами, которые используют в основном художники-профессионалы при создании станковых живописных произведений.

Темперой можно выполнять живописные работы как в строго натурном академическом, так и в декоративном плане.

В академической и декоративной живописи работу темперой можно вести как по сухой, так и по предварительно смоченной бумаге. Затем при ведении этюда в академическом плане большой кистью сравнительно жидкими, но звучными красками следует установить главные цветовые тональные отношения натуральной постановки с соблюдением точных тональных соотношений между освещенными участками, полутенями и тенями, наметить основные планы.

Тема 17. Техника масляной живописи.

Абсолютно любая краска состоит из двух составляющих: пигмент (красящий порошок) и связующее вещество (т.е. то, что этот порошок и превращает в краску). Собственно, пигмент во всех видах красок одинаков, различия между масляными красками, темперой, акварелью и др. в связующем веществе. В масляной краске таким веществом является масло – льняное, ореховое, либо маковое.

Причиной относительно недавнего времени начала широкого применения масла в живописи являются трудности, как процесса высыхания масел, так и сопутствующих ему явлений. По мере эволюции масляной живописи художники постоянно экспериментировали со связующим веществом, пигментами, различными добавками, основами, грунтами, с защитным покрытием и т.д., борясь с такими нежелательными явлениями как:

1. Очень долгое время высыхания красочного слоя.
2. Потемнение/пожелтение красочного слоя по высыхании.
3. Появления матовости (пожухлости) красочного слоя.
4. Потемнение/пожелтение защитного слоя.

Эксперименты со связующим веществом включали в себя такие аспекты:

1. Всевозможная очистка/отбелка сырого масла
2. Различные вариации на тему добавок – эфирные масла, смолы, лаки и т.д.
3. Подготовка очищенного масла – частичная полимеризация масел, подготовка температурой (варка) с различными добавками.

Вариантов было великое множество, и каждый художник искал что-то свое... Однако, как уже говорилось, цель нашего пособия - практика в современных условиях, т.е. условиях начала 21 века. Поэтому сразу оговоримся: тем материалам (например, маслу, рафинированному и отбеленному), которые сейчас может купить каждый в магазине художественных товаров, позавидовал бы любой мастер прошлого. Еще один путь в эволюции технологии масляной живописи – это эволюция методов и последовательности работы.

Надо признать, что, начиная с Ван Эйка (который был началом масляной живописи и одновременно ее вершиной, как в совершенстве материальной стороны (связующего, используемых основ, защитного слоя), что доказывается блестящей сохранностью работ более чем 500-летнего возраста, так и в безупречности техники мастера, которая просто поражает своей безграничностью и которая в соединении с материальной стороной дала ошеломляющие результаты. И, наконец, нельзя здесь не отметить, абстрагируясь от технических сторон дела, тот удивительный духовный мир Ван Эйка, который ощущаешь исклю-

чительно как другой, ирреальный, мир), технология масляной живописи сначала еле заметно, потом все быстрее и быстрее, а ближе к нашему времени просто гигантскими шагами, доходящими уже в наше время до абсурда, отрицающего всякую не только техническую, но и духовно-концептуальную основу произведения искусства, идет по пути упрощения, облегчения, сначала некоторого, а потом полного пренебрежения и, в качестве вытекающего следствия, постепенного омертвления, разумеется, с присутствующими вспышками, иногда довольно сильными, иногда – сверхгениальными, однако, почти всегда не имеющими отношения к технологической стороне дела.

Итак, наиболее распространенным в живописи является льняное масло, «тюбиковые» краски стираются именно на нем, поэтому везде в дальнейшем под словом «масло» будем иметь в виду именно льняное масло, отбеленное и рафинированное.

Процесс высыхания масла есть процесс полимеризации, т.е. процесс соединения молекул масла между собой с образованием сложной структуры (полимера), обладающей качественно иными свойствами, под воздействием некоторого инициатора. В контексте масляной живописи такими инициаторами выступают, прежде всего, кислород (содержащийся в воздухе), через молекулы которого и происходит соединение в полимер, а также ультрафиолетовое излучение и температура (нагрев).

Тема 18. Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом.

Под инструментами будем понимать все то, что необходимо художнику во время работы над картиной (не будем здесь рассматривать разве что краски и основы). Кисти целесообразно использовать в работе кисти двух типов: синтетику и щетину. Синтетика бывает мягкая и жесткая; мягкая предпочтительнее колонка по причине большего срока службы. Плоская синтетика пригодится всех размеров от самого маленького до крупного. Круглая синтетика используется в основном небольших размеров, она хороша, например, при моделировке тела, когда нужны мягкие переходы без следов кисти. То же можно сказать и о щетинных кистях. Щетина хороша для работы «впротир» и «по сухому», для корпусного письма и еще много для чего. Может быть полезна и веерная кисть. Она в основном используется для выглаживания красочного слоя и объединения, но можно ей при желании и писать.

Основное, что следует крепко-накрепко уяснить – срок службы кистей напрямую зависит от того, как художник за ними ухаживает. Инструменты для ухода за кистями во время работы потребуются чистая тряпка для вытирания кистей и промывочная банка для их промывки. Промывка требуется, когда нужно взять другой цвет и простого вытирания кисти уже недостаточно. Раствор для промывки составляется следующим образом: смешиваются равные части скипидара и уайт-спирита. Данная смесь обусловлена тем, что для разведения красок используется «тройник», в составе которого даммарный лак и льняное масло. Уайт-спирит растворяет масло, а скипидар – лак. После окончания работы последовательность действий такова:

1. Вытереть кисти о тряпку
2. Промыть кисти в промывочной банке
3. Снова вытереть кисти о тряпку
4. Промыть кисти теплой водой с серым хозяйственным мылом.

На тщательность выполнения последнего пункта следует обратить внимание. Краска из кистей должна быть удалена полностью. После мытья тонкие кисти можно «замылить». То есть придать им остроконечную форму. Благодаря этому кисти дольше сохранят работоспособность. Перед началом работы для удаления мыла их нужно промыть в промывочной банке. После работы кистями с лаками (ретушный, даммарный) их необходимо сразу же вымыть (сначала в промывочной банке, а затем водой с мылом).

Импримату́ра (от итал. *imprimatura* — первый слой краски) — термин, используемый в живописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в практику итальянских художников с XVI века. Д. И. Киплик, профессор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имен И. Е. Репина, автор книги «Техника живописи», так писал о значении имприматуры: Цвет грунта может играть большую роль в живописи, если пользоваться им по методу старых мастеров, то есть давать ему возможность просвечивать через слои красок и таким образом принимать деятельное участие в общем эффекте живописи. Так как просвечивание белого грунта весьма благоприятно отражается на лежащих на нем красках (прозрачных или полупрозрачных), то обыкновенно грунту дают белый цвет, которому при желании различными способами можно легко придать любой оттенок. При умении использовать цвет грунта его можно выдерживать в сером, красном, коричневом, тёмнокоричневом и др. тонах, в зависимости от живописной задачи. Каков бы ни был цвет грунта, он проявляет свою активность по отношению к тону лежащей на нем живописи лишь при том условии, если краски на нём лежат не слишком непроницаемым слоем. Обильным наслоением красок можно уничтожить действие всякого цвета грунта на тон живописи. Работая на цветных грунтах, не надо забывать, что масляному слою красок с течением времени свойственно приобретать большую степень просвечивания, и потому цвет грунта в дальнейшем будет проступать сильнее, чем в свеженаписанной картине. Цвет грунта в живописи имеет и иное значение, подобное камертону в музыке. Так, на сером грунте легче выдержать живопись в серых тонах, на красном и вообще тёплом грунте — в горячих тонах, на тёмном грунте — в тёмных тонах и т. д.

Тема 19. Валеры и их использование в масляной живописи.

Нюансировать возможно как ближними по спектру красителями, как и дальними. При добавке другой краски в замес, колорит замеса сдвигается в «теплую», или в «холодную» часть спектра (в красную или фиолетовую). Нюансирование иногда производится или через слой высохшего лакокрасочного слоя или во время лессировок «по сырому» с использованием полимеризованных масел. Целью таких операций является создание ощущение светимости и особой красоты красочного поля картины. Фактически это ощущение доступно только для тренированного взгляда.

Проблема валёра была одной из актуальнейших в XIX веке, по свидетельству Фромантена, который уделяет большое внимание этому понятию, предлагая различные определения: «Оттенок (то есть валёр) этот, выраженный рисунком или гравюрой, легко уловим: так, черный тон по отношению к бумаге, представляющей единицу света, будет иметь большую валёрность, чем серый».

Здесь валёр рассматривается как простая градация светотени: чем гуще, темнее тень в черно-белом изображении, тем больше валёра; короче говоря, валёр понимается как степень светлоты цвета. Далее Фромантен пишет: «Выраженный цветом, этот оттенок становится абстракцией, он не менее реален, но его труднее определить. В результате ряда наблюдений, впрочем, не очень глубоких, и проведенных анализов, привычных для всякого химика, из данного цвета выделяют элемент светлого или темного, сочетающийся с собственно красочным элементом, и научным путем приходят к рассмотрению тона с точки зрения цвета и валёра. Так, например, в каждом фиолетовом тоне надо учитывать не только количество красного и синего, способное умножить его оттенки до бесконечности, но также иметь в виду количество света или интенсивность, приближающую данный фиолетовый к единице света или тени». Здесь валёр связывается уже со степенью высветления или затемнения цвета: любой цвет может быть высветлен вплоть до белого и затемнен вплоть до черного.

Тема 20. Декоративная живопись

Декоративность – это совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др.

В основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в построении сложных колористических эффектов как и живопись академического плана. Но в декоративной живописи в отличие от живописи академического плана по-другому преломляются общие закономерности изобразительного искусства. В этой возникает целый ряд сложностей.

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целого. Поэтому целесообразно начать работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – это отбор основных цветовых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей. В основе любого декоративного решения лежит, прежде всего, тональный строй. Декоративность цвета в живописи может иметь очень большой диапазон применения – от незначительного форсирования цвета в которой сохраняется полноценная трактовка пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды.

5.3. Содержание практических занятий.

Тема 1. Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов.

Материал: бумага, карандаш, акварель или гуашь.

Тема 2. Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской.

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, гуашь или масло.

Тема 3. Тематический натюрморт из простых предметов быта.

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 4. Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 5. Натюрмортов на сближенные цвета.

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 6. Натюрморт из контрастных по цвету предметов

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 7. Этюды и наброски женской (мужской) головы

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 8. Мужская голова на цветном фоне
Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 9. Сюжетный портрет с руками

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 10. Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 11. Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 12. Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 13. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 14. Техника акварельной живописи. Техника работы по-мокрому

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 15. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 16. Техника темперной и акриловой живописи.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 17. Техника масляной живописи.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 18. Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом.

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Инструменты живописи.

Оборудование мастерской живописца.

Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 19. Валеры и их использование в масляной живописи.

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

Тема 20. Декоративная живопись

Занятие проходит в форме кейс-метода.

Материал: бумага, карандаш, кисти, палитра, масло.

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Данная работа направлена на расширение и углубление полученных знаний, и усвоение нового материала без посторонней помощи. Она заключается в изучении рекомендованной литературы и графических работ известных художников в удобной для студента форме: изучение по учебным пособиям, в том числе, на электронных носителях и сетевых ресурсах Интернет. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение семестра по итогам выполнения определенных заданий. Примерно в середине семестра проводится промежуточная аттестация с проставлением баллов по текущим работам.

В процессе освоения учебной дисциплины «Академическая живопись» студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: практические работы, эскизы, этюды, наброски.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины для самостоятельного изучения	Учебно-методическая документация (список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», информационно-справочные системы)	Учебно-методические средства
1.	Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 4. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 5. Воскобойников Ю.Е. Живопись для ди- 	Выполнение практической работы

		<p>зайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: Планета Музыки, 2015. — 104 с.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
1.	Натюрморт из предметов с чистой и яркой окраской.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 4. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 5. Воскобойников Ю.Е. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: Планета Музыки, 2015. — 104 с. 6. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. 	Выполнение практической работы

		<p>— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
1.	Тематический натюрморт из простых предметов быта.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 4. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 5. Воскобойников Ю.Е. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: Планета Музыки, 2015. — 104 с. 6. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. 	Выполнение практической работы

		<p align="center">Интернет ресурсы</p> <p>http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
1.	Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 4. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 5. Воскобойников Ю.Е. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: Планета Музыки, 2015. — 104 с. <p>Интернет ресурсы</p> <p>http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к</p>	Выполнение практической работы

		образовательным ресурсам» / библиотека	
1.	Натюрморт на сближенные цвета	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 4. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	Выполнение практической работы
5.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 	Выполнение практической работы

		<p>2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>3. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>4. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>5. Воскобойников Ю.Е. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: Планета Музыки, 2015. — 104 с.</p> <p>6. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
1.	Этюды и наброски женской (мужской) головы	<p>Основная литература:</p> <p>1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.</p> <p>2. Воскобойников Ю.Е. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бака-</p>	

лавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: Планета Музыки, 2015. — 104 с.

3. **Грибер Ю. А. Градостроительная живопись:** монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.

Дополнительная литература:

1. **Ростовцев Н.Н. Академический рисунок:** учебник для студентов/ Н.Н. Ростовцев. – Просвещение, 2003.
2. **Надеждина В. А. Основы академического рисунка:** учебное пособие/В.А. Надеждина. –Харвест, 2012. - 128с.
3. **Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека:** учебное пособие/ Н.Н. Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 1989.
4. **Материалы и техники рисунка:** учебное пособие/ под ред. Королева В. А. - М.: Изобразительное искусство. - 1987. **Дополнительная литература:**
5. **Мосин А. Г. Быстрый набросок:** учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963.
6. **Радлов Н. Э. Рисование с натуры.** - Художник РСФСР, 1978.
7. **Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования.** -Попурри, 2005. - 432с.
8. **Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]:** методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9. **Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]:** методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21602>.— ЭБС «IPRbooks», по пароль

Интернет ресурсы

<http://www.edu.ru/> Федеральный портал «Российское образование»

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к

	4. Мужская голова на цветном фоне	<p>образовательным ресурсам» / библиотека</p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963. 2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 1. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: учебник для студентов/ Н.Н. Ростовцев. – Просвещение, 2003. 2. Надеждина В. А. Основы академического рисунка: учебное пособие/В.А. Надеждина. – Харвест, 2012. - 128с. 3. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: учебное пособие/ Н.Н. Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 1989. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри.Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 6. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.—ЭБС «IPRbooks», по паролю. <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p>	Выполнение практической работы
--	-----------------------------------	--	--------------------------------

		http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека	
9.	Сюжетный портрет с руками	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Дейнека А.А. Учитесь рисовать: беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. - изд. стер. – М. :Архитектура-С, 2005. - 224 с. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. – Художник, 1963. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. Станьер Питер, Розенберг Терри Практический курс рисования. - Попурри, 2005. - 432с. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. – . М.: Эксмо, 2005, 480с. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин. — М. : Академия, 2004. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 	Выполнение практической работы

		<p>Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
10.	Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гинзбург Н. Как построить композицию и перспективу: учебное пособие/Н. Гинзбург. -Астрель, 2002. 2. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963. 3. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 4. Станьер Питер, Розенберг Терри. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Макарова И. Н. Практическая перспектива: учеб. пособие / М. Н. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2007. - 432 с. 6. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. 7. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 	Выполнение практической работы

		<p>8. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
11.	Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.- Художник РСФСР, 1978. 3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001 4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся. / Г. Баммес. – Сварог и К, 1999. – 312с. 6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с. 7. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО 	Выполнение практической работы

		<p>РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004.</p> <p>8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
12.	Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне	<p>Основная литература:</p> <p>1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.</p> <p>2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963.</p> <p>2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.</p> <p>3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001</p> <p>4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.</p> <p>5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и</p>	

		<p>учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312с.</p> <p>6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - М.: Эксмо, 2005, 480с.</p> <p>7. Кузин, В.С. Рисунок. наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004.</p> <p>8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.</p> <p>9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбургhttp://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
13.	Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).	<p>Основная литература:</p> <p>1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.</p> <p>Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963.</p> <p>2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.</p> <p>3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001</p>	Выполнение практической работы

		<p>4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.</p> <p>5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Баммес. – Сварог и К, 1999. – 312с.</p> <p>6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с.</p> <p>7. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004.</p> <p>8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
14.	Техника акварельной живописи. Техника работы по мокрому	<p>Основная литература:</p> <p>1. 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.</p> <p>2. 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p>	Практическая работа

		<p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963. 2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001 3. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 4. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312с. 5. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2005, 480 с. 9 Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. 8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 9.С мекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
15.	Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Элек- 	Практическая работа

трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.—
Режим доступа:
<http://www.iprbookshop.ru/33629>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:

1. **Мосин А. Г. Быстрый набросок:** учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963.
2. **Радлов Н. Э. Рисование с натуры.** - Художник РСФСР, 1978.
3. **Берн Харгарт. Рисунок человека в движении:** Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001
4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.
5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312с.
6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с.
7. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004.
- 8.**Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]:** методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
- 9.**Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]:** методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21602>.— ЭБС «IPRbooks», по пароль

Интернет ресурсы

<http://www.edu.ru/> Федеральный портал «Российское образование»
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к

		<p>образовательным ресурсам» / библиотека</p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963. 2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. 3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001 4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312с. 6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с. 7. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин — М. : Академия, 2004. 8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.—Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС 	<p>Практическая работа</p>
--	--	---	----------------------------

		<p>«IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
17.	Техника масляной живописи.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001 Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312 с. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Смекалов И.В. Копирование произведений 	Практическая работа

		<p>классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
18.	<p>Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом.</p>	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001 Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312 с. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ре- 	Практическая работа

		<p>курс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
19.	Валеры и их использование в масляной живописи.	<p>Основная литература:</p> <p>1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963.</p> <p>2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.</p> <p>3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001</p> <p>4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с.</p> <p>5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312 с.</p> <p>6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного акаде-</p>	Практическая работа

		<p>мического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с.</p> <p>7. Кузин, В.С. Рисунок. наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004.</p> <p>8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
20.	Декоративная живопись.	<p>Основная литература:</p> <p>1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Мосин А. Г. Быстрый набросок: учебное пособие/А.Г.Мосин. - Художник, 1963.</p> <p>2. Радлов Н. Э. Рисование с натуры. - Художник РСФСР, 1978.</p> <p>3. Берн Харгарт. Рисунок человека в движении: Учебный курс/Х.Берн – Феникс, 2001</p>	Практическая работа

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Станьер Питер, Розенберг Терр. Практический курс рисования. -Попурри, 2005. - 432с. 5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся/ Г. Бамес. – Сварог и К, 1999. – 312 с. 6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник/Н.Г. Ли. - . М.: Эксмо, 2005, 480с. 7. Кузин, В.С. Рисунок. наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. 8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21669.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 9. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21602.— ЭБС «IPRbooks», по пароль <p style="text-align: center;">Интернет ресурсы</p> <p>http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
--	--	--	--

5.4.1.Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

ЭБС «IPRbooks»

Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)

Электронная почта студента ВгГИ

Компьютерная презентация лекций (PowerPoint)

5.4.2. Методические рекомендации обучающемуся для осуществления самостоятельной работы.

Одним из основных методов овладения знаниями является **самостоятельная работа студентов**, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине «Академическая живопись». Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения, думается, будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию большинству студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Форма контроля выполняются в виде практических работ по темам лекций и практических занятий.

Критерии оценки работ:

1. композиционное решение ;
2. правильность пропорциональных отношений;
3. выявление тональных отношений;
4. тональная моделировка формы;
5. целостность колорита;
6. общее впечатление от работы;
7. раскрытие темы ;
8. эстетическое оформление;
9. творческий подход.

Оценка **«отлично»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторские и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторских занятий.

Оценка **«хорошо»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторские и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторские занятия.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторские занятия

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой.

5.5. Образовательные технологии

№ п/п	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма/методы активного, интерактивного обучения	Количество часов
1.	Палитра художника и ее изобра-	Лекция		2

	зительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).		Презентация	
2.	Техника акварельной живописи. Техника работы «по- мокрому»	Лекция	Презентация	4
3.	Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками	Лекция	Презентация	4
4.	Техника темперной и акриловой живописи.	Лекция	Презентация	4
5.	Техника масляной живописи	Лекция	Презентация	4
6.	Натюрмортов из предметов с чистой и ясной окраской.	Практические занятия	Кейс - метод	4
7.	Тематический натюрморт из простых предметов быта.	Практические занятия	Кейс - метод	4
8.	Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами	Практические занятия	Кейс - метод	4
9.	Натюрмортов на сближенные цвета	Практические занятия	Кейс - метод	4
10.	Натюрморт из контрастных по цвету предметов	Практические занятия	Кейс - метод	4
11.	Этюды и наброски женской (мужской) головы	Практические занятия	Кейс - метод	4
12.	Материалы живописи. Инструменты живописи.	Практические занятия	Кейс - метод	4
13.	Валеры и их использование в масляной живописи.	Практические занятия	Кейс - метод	4
14.	Декоративная живопись	Практические занятия	Кейс - метод	4
15.	Мужская голова на цветном фоне	Практические занятия	Кейс - метод	4
Итого:				58

6. Перечень основной и дополнительной литературы:

Основная литература

1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33629>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:

1. Шашков Ю. П. Живопись и её средства[Текст]: учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Академический Проект, 2010.- 128с.
2. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура[Текст]: / П. П. Гнедич.- М.: Эксмо, 2013.- 608с.: ил.
3. Дорофеева Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа учебное пособие/ Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.— М.: Владос, 2014.— 95 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18512>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. **Васильева Э.В. Цветоведение и колористика :учебное пособие/** Васильева Э.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 180 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18266>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. **Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка: Закономерности. Принципы. Методы. Приёмы: учебное пособие/** Н.Г.Ли. - Эксмо, 2009.
6. **Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: учебное пособие/**Н.Н.Ростовцев. - М.:Варшавская М.Картины Рубенса в Эрмитаже[Текст] .- Л.:Аврора, 1975.- 319с.
7. **Головин[Текст]: альбом -** М.: Директ- Медиа, 2011.- 48с.
8. **Горьковский художественный музей живописи[Текст]/** Авт.- сост. Н. Шарун.- Л.: Аврора.- 117с.
9. **Государственная Третьяковская галерея [Текст]: Альбом.-** М.: Директ- Медиа, 2011.- 95с.(3 экз.)
10. **Государственный эрмитаж [Текст]: Альбом/** Ред. Ю. Бойтман.- Л.: Советский художник, 1964.- 50с.: ил.
11. **Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография /** Ю. А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 133 с.

Дополнительная литература

1. **Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]:** методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. **Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]:** методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21602>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

URL: <http://www.vggi.ru/> сайт ВгГИ

URL: <http://www.ur-library.info/> (Российская электронная библиотека)

URL:<http://www.ict.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»

URL:<http://www.edu.ru/> Федеральный портал «Российское образование»

URL:http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека

URL:<http://www.openet.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования»

8. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

ЭБС «IPRbooks» URL:<http://www.iprbookshop.ru/11020> или локальная сеть Института Компьютерная презентация лекций (Power Point)

Рабочее место, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет

Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)

Электронная почта студента ВгГИ

Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru/>; <https://mail.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Инструменты и материалы для дисциплины "Академическая живопись"

1. Карандаши: карандаши простые Т 1-3 или Н 1-3 (твердые), М 1-5 или В 1-5 (мягкие).
2. Начертательные инструменты: линейка, метр, угольник, циркуль.
3. Кисти: колонок, белка, щетина, синтетика, разного диаметра и формы (круглые - плоские), мастихины.
4. Краски: акварель, гуашь, темпера, акрил, масло
5. Палитра: деревянная, пластиковая.
6. Бумага: офисная А4, ватман А1, крафт, бумага для пастели, картон, холст
7. Основы для письма: картон, оргалит.
8. Станки: мольберт, планшет, подрамник.

№ п/п	Наименование	Наименование помещения или оборудования
1.	Специализированные аудитории:	Учебная мастерская
2.	Специализированная мебель и оргсредства	1. Проектор 2. Экран 3. Компьютеры
3.	Специальное оборудование:	Мольберты
4.	Технические средства обучения:	Интерактивная доска

10. Методические указания для обучающихся

Изучение дисциплины заключается в *посещении лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента.*

Студенты посещают **лекции**, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу. Целью лекционного материала является формирование у студентов теоретических знаний. Задачами занятий в форме лекций является: усвоение теоретических основ и нормативного материала; выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний в этой сфере.

Помимо изучения теоретического материала студент должен уметь грамотно применить его на практике.

На практических занятиях студенты выполняют различные задания, направленные на глубокое овладение знаниями учебной дисциплины.

Цель проведения практических занятий является закрепление теоретического и практического материала, полученного студентом на лекционных занятиях.

На практических занятиях используются интерактивные формы проведения занятий. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

Подготовка к практическим занятиям

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формиро-

вание умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, заданий и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.

Помощь в этом вопросе студенту окажут материалы **учебно-методического комплекса**.

Во-первых, они содержат перечень вопросов, которые рассматривались на лекционном занятии. Если обучающийся по каким-либо причинам не посетил его, к каждой теме дана литература, которая поможет восполнить пробелы.

Во-вторых, материалы учебно-методического комплекса содержат перечень вопросов, которые будут рассматриваться на практическом занятии. К каждой теме прилагается список основной и дополнительной литературы, изучение которой будет способствовать наиболее полной подготовке к занятию. Обучающемуся необходимо знать, что для подготовки достаточно использовать один из приведенных источников основной литературы. Для расширения познаний необходимо обращаться к дополнительной литературе. Использование дополнительной литературы становится обязательным, если на это прямо указал преподаватель.

В-третьих, материалы учебно-методического комплекса содержат методические указания для обучающегося. В первую очередь надо обратить внимание на то, что к каждой теме приведены основные понятия и краткое содержание материала, необходимого для изучения.

В-четвертых, материалы учебно-методического комплекса содержат задачи и ситуации для обсуждения. В целях более глубокого изучения дисциплины и формирования навыков студентам предлагается делать как можно больше набросков и этюдов с натуры, самостоятельно анализировать форму предметов и стараться передать ее в изображении.

С целью проверки глубины усвоения пройденного материала, а также в рамках подготовки к промежуточной аттестации (зачету), обучающиеся выполняют практические задания.

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- развитие навыков самостоятельной работы;
- развитие навыков самостоятельной работы с источниками литературы при решении поставленных задач;
- развитие навыков работы в материале;
- закрепление навыков работы по построению, светотеневой проработке и созданию целостного колорита композиции .

Студенты, давшие в результате 80 % выполненной работы получают оценку «отлично». Студенты, давшие в результате выполнения работ 70 % и более процентов получают оценку «хорошо». Студенты, выполнившие задания на 50 % процентов получают оценку «удовлетворительно». Студенты, выполнившие задания менее чем на 30 % получают оценку «неудовлетворительно».

Экзамен, зачет с оценкой. Экзаменатор оценивает знания по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний, умений и навыков студентов учитывается:

- умение оперировать профессиональными понятиями и категориями;
- умение грамотно строить изображение, разбирать тон, свет и т.д.
- умение передавать заданный колорит.

Оценка **«отлично»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком

уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторных занятий.

Оценка **«хорошо»** ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторные и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторные занятия.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторные занятия

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой. В результате использования форм обучения, рассмотренных выше, студенты должны получить комплексные знания по живописи, практические художественные навыки, уметь их грамотно применять в процессе практической деятельности, творчески развиваться. Студенты должны комплексно подходить к решению поставленных проблем и быть самостоятельными в принятии решений.

Автономная некоммерческая организация Высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра дизайна

Рассмотрено и утверждено:
на заседании кафедры

Оценочные материалы

«Академическая живопись»

1.1 Описание индикаторов достижения компетенций (показателей оценивания) и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

№ раздела	Наименование и компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию)*	Индикатор достижения компетенций. Составляющие результатов освоения. Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
1	ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных	Тематический натюрморт из простых предметов быта. Натюрмортов на сближенные цвета Натюрморт из контрастных по цвету предметов	<p>Знать: основные способы закрепления предварительных идей для будущего проекта (скетчинг, кроки графические чертежи) и этапы его дальнейшей разработки;</p> <p>Уметь: применять знания, полученные по смежным дисциплинам (теория композиции, цветоведение, техники графики и др.) при проектировании объектов графического дизайна;</p> <p>Владеть: необходимыми навыками рисунка, основными приемами компоновки, шрифтом, типографикой.</p>
2	Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);	Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов. Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской. Тематический натюрморт из простых предметов быта. Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами Натюрмортов на сближенные цвета Натюрморт из контрастных по цвету предметов Этюды и наброски женской (мужской) головы Мужская голова на цветном фоне Сюжетный портрет с руками Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок. Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смещение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц). Техника акварельной живописи. Техника работы по мокрому. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Техника темперной и акриловой живописи. Техника	<p><i>Знать:</i> методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции; основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.);</p> <p><i>Уметь:</i> разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д. с учетом особен-</p>

		<p>масляной живописи. Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом. Валеры и их использование в масляной живописи. Декоративная живопись</p>	<p>ности материалов и их формообразующий свойств.</p> <p><i>Формируемые навыки:</i> создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению с учетом особенности материалов и их формообразующий свойств.</p>
--	--	---	---

Ко всем темам (творческое практическое задание), зачет с оценкой, экзамен.

Форма контроля – просмотр выполненных работ. Знания оцениваются по четырех-бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторские и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторских занятий.
хорошо	Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторские и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторские занятия.
удовлетворительно	Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторские занятия
неудовлетворительно	Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой. Неумелое выполнение значительной части программного материала. Выполнение практической части не полностью или в неудовлетворительном виде. Полное неумение теоретически обосновать и защитить свою работу.

Промежуточное тестирование

По дисциплине «Академическая живопись» тестирование проходит в форме просмотра всей работы, проделанной с начала семестра до момента тестирования.

Студенты предоставляют выполненную работу, преподаватель производит ее оценку. Полное и качественное (без существенных замечаний) выполнение задания по программному материалу в полном объеме оценивается, как **«отлично»**.

Выполнение практического задания в объеме 70% по программному материалу без существенных замечаний оценивается, как **«хорошо»**.

Практическое задание, выполненное на 60%, с существенными ошибками оценивается, как **«удовлетворительно»**.

Выполнение практической части в объеме менее 30% с существенными замечаниями оценивается как **«неудовлетворительно»**.

1.2. Типовые контрольные задания и иные материалы

№ раздела	Наименование и код формируемой и контролируемой компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию)*	Вид оценочного средства (контрольное задание (тесты, рефераты и проч.), позволяющее провести контроль знаний, умений, навыков)
1	ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов. Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской. Тематический натюрморт из простых предметов быта. Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами Натюрмортов на сближенные цвета Натюрморт из контрастных по цвету предметов Этюды и наброски женской (мужской) головы Мужская голова на цветном фоне Сюжетный портрет с руками Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок. Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц). Техника акварельной живописи. Техника работы по-мокрому. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Техника темперной и акриловой живописи. Техника масляной живописи. Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом. Валеры и их использование в масляной живописи. Декоративная живопись	Выполнение практической работы

2	Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);	Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов. Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской. Тематический натюрморт из простых предметов быта. Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами Натюрмортов на сближенные цвета Натюрморт из контрастных по цвету предметов Этюды и наброски женской (мужской) головы Мужская голова на цветном фоне Сюжетный портрет с руками Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок. Обнаженная фигура в сложном ракурсе на цветном фоне Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смещение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц). Техника акварельной живописи. Техника работы по-мокрому. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Техника темперной и акриловой живописи. Техника масляной живописи. Материалы живописи. Инструменты живописи. Оборудование мастерской живописца. Что такое имприматура и ее использование в живописи маслом. Валеры и их использование в масляной живописи. Декоративная живопись	Выполнение практической работы
---	---	---	--------------------------------

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Тесты

для текущего контроля знаний

По дисциплине «Академическая живопись» тестирование проходит в форме просмотра всей работы проделанной с начала семестра.

Студенты предоставляют выполненную работу, преподаватель производит ее оценку.

Полное и качественное (без существенных замечаний) выполнение задания по программному материалу в объеме 80% оценивается, как **«отлично»**.

Выполнение практического задания в объеме 70% по программному материалу без существенных замечаний оценивается, как **«хорошо»**.

Практическое задание, выполненное на 60%, с существенными ошибками оценивается, как **«удовлетворительно»**.

Выполнение практической части в объеме менее 40% с существенными замечаниями оценивается, как **«неудовлетворительно»**.

–

Промежуточная аттестация

Темы к зачету с оценкой (3-ий семестр):

- Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов.

- Натюрмортов из предметов с чистой и ясной окраской.
- Тематический натюрморт из простых предметов быта.

Темы к зачету с оценкой (4-й семестр):

- Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами.
- Натюрмортов на сближенные цвета.
- Натюрморт из контрастных по цвету предметов.

Темы к зачету с оценкой (5-й семестр):

- Этюды и наброски женской (мужской) головы.
- Мужская голова на цветном фоне.
- Сюжетный портрет с руками.

Темы к зачету с оценкой (6-й семестр):

- Женская фигура в сложном ракурсе на нейтральном фоне.
- Обнаженная женская фигура на фоне цветных драпировок.

Темы к экзамену (7 семестр)

Экзаменационная оценка ставится по результатам просмотра всех практических заданий, выполненных за семестр.

Ведение занятий в интерактивной форме, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

На практических занятиях используются интерактивные формы проведения занятий. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.

Кейс-метод.

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления обозначенной цели, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

Цели кейс– метода заключаются в:

- активизации студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность профессионального обучения;
- повышении мотивации к учебному процессу;
- овладении навыками анализа ситуаций и нахождение оптимального количества ситуаций;
- отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации;
- моделировании решений данных ситуаций и в соответствии с заданием, представлении различных подходов к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат;
- принятии правильного решения на основе группового анализа ситуации;
- приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, ;

– выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Презентация (от лат. *praesento* — представление) — документальный материал, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки, которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её *интерактивность*, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.

В зависимости от места использования презентации различаются определенными особенностями.

- Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст проговаривается выступающим, и служит для наглядного представления его слов.
- Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и аудиодорожку..
- Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном учреждении. Вместе с учебной презентацией обычно используется конспект занятия.

Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения каждая самостоятельная презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации.

Презентация без компьютера

Презентации без использования компьютера дают больше возможностей для вовлечения аудитории к обсуждению и использованию их творческого потенциала

Презентации на больших листах — одна из разновидностей презентаций без компьютера использование больших листов позволяет создать целостную картину и донести ее до всех членов группы; учесть и отразить факторы, вызывающие изменения в этой картине. Она дает возможность запечатлеть схему сложного процесса, что облегчает процесс его усовершенствования. При создании таких презентаций используются самые разные инструменты: карандаши, фломастеры, маркеры разных цветов, стикеры разных размеров и цветов, открытки и коллажи и т. п.

1. Презентация на тему: Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета (составление таблиц).

Лекция

Цель презентации: донести до аудитории полноценную информацию о материалах и составляющих художественного процесса с демонстрацией многочисленных вариантов.

Материалы: Мольберт, бумага краски, кисти, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с красками.

2. Презентация на тему: Техника акварельной живописи. Техника работы «по- мокрому».

Лекция

Цель презентации: донести до аудитории полноценную информацию о материалах и составляющих художественного процесса с демонстрацией многочисленных вариантов в удобной форме.

Материалы: Мольберт, бумага, краски, кисти, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с акварельными красками.

3. Презентация на тему: Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.

Лекция

Цель презентации: донести до аудитории полноценную информацию о материалах и составляющих художественного процесса с демонстрацией многочисленных вариантов в удобной форме.

Материалы: Мольберт, бумага, гуашевые краски, кисти, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с гуашью.

4. Презентация на тему: Техника темперной и акриловой живописи.

лекция

Цель презентации: донести до аудитории полноценную информацию о материалах и составляющих художественного процесса с демонстрацией многочисленных вариантов в удобной форме.

Материалы: Мольберт, бумага, акриловые краски, кисти, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с акриловыми красками.

Тема: Натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской. Кейс-метод

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения; – повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией,
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, гуашевые краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится небольшая композиция из предметов. Студентам предлагается использовать варианты работы с гуашью, плотный слой краски, «сухая кисть», смешение красок и т.д.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

5. Тема: Тематический натюрморт из простых предметов быта. Кейс-метод.

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения; – повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией,
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;

- приобретение навыков работы в материале
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, акварельные краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится тематический натюрморт из предметов, объединенных одной темой (например, осенние овощи). Студентам предлагается использовать варианты работы с акварелью, (плотный слой краски, «по мокрому», смешение красок и т.д.).

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

6. Тема: Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами. Кейс-метод.

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией,
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, акриловые краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится небольшая композиция из драпировок и предметов. Студентам предлагается использовать варианты работы с акрилом, (плотный слой краски, «по мокрому», смешение красок и т.д.).

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

7. Тема: Натюрмортов на сближенные цвета. Кейс-метод.

Цель: Натюрмортов на сближенные цвета

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией,
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, холст, масляные краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится небольшая композиция из предметов. Студентам предлагается использовать варианты работы с масляными красками, (плотный слой краски, «по мокрому», смешение красок и т.д.).

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

8. Тема: Натюрморт из контрастных по цвету предметов. Кейс – метод.

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией,
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале

– выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, холст, акварель, гуашь или акриловые краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится небольшая композиция из предметов, контрастных по цвету. Студентам предлагается использовать варианты работы с различными красками, (цветная подложка из акварели, плотный слой из гуаши или акрила и т д).

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ

9. Тема: Этюды и наброски женской (мужской) головы. Кейс-метод.

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией;
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале;
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, гуашевые краски, кисти, карандаши.

Проведение: Приглашается модель с характерными чертами головы. Студентам предлагается сделать быстрые наброски, без тщательной прописки, используя гуашь, качестве художественного материала.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ.

10. Тема: Мужская голова на цветном фоне. Кейс – метод.

Цель: - активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;

- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией;
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале;
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, акварельные краски, кисти, карандаши.

Проведение: Приглашается мужская модель, постановка осуществляется на цветном фоне. Студентам предлагается сделать наброски с детальной проработкой, используя любые живописные материалы, в качестве художественного материала.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ

11. Тема: Материалы живописи. Инструменты живописи. Кейс – метод.

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией;
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале;

– выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, акриловые краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится несколько небольших композиций из предметов. Студентам предлагается сделать этюды одной и той же постановки в различных живописных материалах и различными инструментами (кистями, мастехинами и проч.) В конце занятия проводится совместное обсуждение работ

12. Тема: Валеры и их использование в масляной живописи. Кейс – метод.

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией;
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале;
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, масляные краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится композиций из предметов с ярко определенным колоритом. Студентам предлагается при помощи живописных средств подчеркнуть единство колорита при помощи валера, используя масляные краски, в качестве художественного материала.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ

.

Тема: Декоративная живопись. Кейс-метод.

Цель:

- активизация студентов, повышение эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- овладение практическими навыками;
- отработка умений работы с информацией;
- моделирование действий в соответствии с заданием, ориентированных на конечный результат;
- приобретение навыков работы в материале;
- выработка навыков критического оценивания результатов, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Материалы: Мольберт, бумага, акварель, гуашь, фломастеры, гелиевые ручки краски, кисти, карандаши.

Проведение: Ставится натюрморт. Студентам предлагается переработать данный натюрморт в декоративном стиле, используя в качестве художественного материала акварель, гуашь или масло.

В конце занятия проводится совместное обсуждение работ

.

Презентация на тему: Техника акварельной живописи. Техника работы «по- мокрому».

Семинар

Цель презентации: донести до аудитории полноценную информацию о материалах и составляющих художественного процесса с демонстрацией многочисленных вариантов в удобной форме.

Материалы: Мольберт, бумага, краски, кисти, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с акварельными красками.

Презентация на тему: Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.

Семинар

Цель презентации: донести до аудитории полноценную информацию о материалах и составляющих художественного процесса с демонстрацией многочисленных вариантов в удобной форме.

Материалы: Мольберт, бумага, гуашевые краски, кисти, экран, компьютер, демонстрационный материал на любом носителе.

Проведение: Демонстрация материала на экране с фрагментарными демонстрациями практических действий с гуашью.

1.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

При проведении аттестации студентов важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний, умений, навыков студентов. Проверка, контроль и оценка знаний, умений, навыков студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем обучающимся. Студенты должны быть заранее информированы о том, какие их образовательные результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить оценивание. Оценивание должно быть своевременным. Оценивание должно быть эффективным.

Процедура оценки включает: использование персонифицированных процедур аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;

Система оценки результатов и качества образования включает в себя следующие оценочные процедуры: оценку стартовых возможностей обучающегося (входных знаний для изучения дисциплины); оценку индивидуального прогресса обучающегося в ходе непосредственного образовательного процесса (изучения дисциплины); оценку промежуточных результатов обучения по дисциплине.

Для того чтобы процедура оценивания стимулировала достижение образовательного результата (приобретение компетенции), преподаватель должен:

- определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и формулировать их языком, понятным обучающимся;
- разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов достижения указанных целей;
- подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных образовательных результатов;
- регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их улучшения;
- менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых обучающимися образовательных результатов;
- учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов;

- предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до выставления окончательной отметки;
- осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся.
- разделять ответственность за результаты обучения со студентом.

Процедуры оценки по дисциплине «Академическая живопись» включают: выполнение практических работ, мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков.

Таблица контроля формирования знаний, умений, навыков

<i>Формы контроля</i>	<i>Элементы контроля</i>
Самоконтроль	Знания
Взаимоконтроль	Знания
Самостоятельная работа	Знания, умения
Практическая работа	Знания, умения, навыки
Зачет с оценкой	Знания, умения, навыки
Экзамен	Знания, умения, навыки

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- четкое выполнение поставленных задач;
- развитие навыков работы в материале;
- закрепление навыков работы по построению, светотеневой проработке и созданию целостного колорита композиции;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- развитие навыков самостоятельной работы с источниками литературы при решении

Студенты, давшие в результате 80 % выполненной работы получают оценку **«отлично»**. Студенты, давшие в результате выполнения работ 70% и более процентов получают оценку **«хорошо»**.

Студенты, выполнившие задания на 60% процентов получают оценку **«удовлетворительно»**.

Студенты, выполнившие задания менее чем на 30% получают оценку **«неудовлетворительно»**.

Зачетная оценка и оценка по экзамену ставится по результатам просмотра всех практических заданий, выполненных за семестр.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Абрис (нем. abrib – очерк, чертеж) – в изобразительном искусстве: линейный, (контурный) рисунок вспомогательного назначения, выполняемый при калькировании.

Автопортрет (от греч. autos - сам) - графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала или системы зеркал. Эта особая разновидность портретного жанра выражает оценку художником своей личности, ее роли в мире и обществе, своих творческих принципов.

Акварель (фр. aquarelle, от лат. aqua -вода), водяные краски - краски с растительным клеем в качестве связующего вещества и живопись этими красками. Акварель отличают чрезвычай-

чайной тонкой растиркой пигмента и большой процентом клеящих веществ (к клею добавляют мед, сахар, глицерин). Акварель бывает твердая (в плитках), полумягкая (в керамических чашечках) и мягкая (в тюбиках). Акварелью называют и произведения, исполненные в этой технике. Различают собственно акварель - прозрачную, основанную на лессировках, без применения белил, и корпусную технику - кроющие водяные краски с применением белил. Главное отличительное свойство акварели - прозрачность краски, сквозь которую просвечивает фактура бумаги.

Техника акварели была известна еще в Древнем Египте и Китае, ее применяли средневековые миниатюристы. Акварель в то время не имела самостоятельного значения, а служила для раскрашивания рисунка. Расцвет акварели наступил со второй половины XVIII в. Акварельными красками работали А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель, В. Серов и многие другие художники. Акварель занимает промежуточное положение между графикой и живописью.

Алла прима (итал. *alla prima* - в первый миг) — живопись по сырому: разновидность масляной живописи, требующая окончания работы за один сеанс, до подсыхания красок.

Анфас (фр. *en face* - спереди, в лицо) — лицом к смотрящему; вид лица, предмета прямо спереди.

Валер (от лат. *valer* - иметь силу, стоять) - в искусстве живописи тональный нюанс, тонкое различие одного и того же цвета по светлоте. Валеры достигаются техникой лессировки. Они позволяют добиваться богатых цветовых отношений, тончайших нюансов и неуловимых переходов цвета, поэтому у художников существует выражение по отношению к такой живописи «писать валерами». Мастерски использовали живопись валерами для передачи взаимосвязи фигур, предметов со светом и воздухом такие художники, как Д. Веласкес, Я. Вермеер, К. Коро, Ж.-Б. Шарден, В. Суриков.

Гамма красочная (гамма цветовая) (по названию 3-й буквы греческого алфавита) — ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Различают теплую, холодную, светлую и др.

Гармония (от гр. *harmonia* - стройность, связь) — стройная согласованность частей единого целого. В изобразительном искусстве это согласованное и соразмерное сочетание всех элементов художественного произведения. В живописи - цветовое единство.

Гризайль (фр. *grisaille*, от *gris* - серый) однотонная, монохромная живопись. Применяется в учебных целях, для имитации скульптурного рельефа, для декоративных работ. Гризайлью называется однотонная живопись не только серого, но и любого другого цветового оттенка (коричневого, синего и т. п.), станковой живописи гризайль может применяться для подмазков и эскизов. Особенно незаменима техника гризайли в процессе создания декоративных росписей или панно, в которых живописными средствами достигается впечатление объемной рельефной лепки. Орнаменты и фигурки амуров, выполненные этими средствами, украшают интерьеры многих дворцов эпохи классицизма. А в эпоху Возрождения в Лиможе во Франции в технике гризайли выполнялись расписные эмали.

Грунт (пол. *grunt*, от нем. *grund* - дно, основа) - 1) в технологии живописи тонкий слой специального состава, наносимый поверх холста или дерева как основы с целью придать поверхности нужные художнику технологические качества. Состоит обычно из нижнего тонкого клеевого слоя и верхних грунтовых слоев. Грунт впитывает часть связующего вещества, сохраняя его в живописном слое столько, сколько необходимо для того, чтобы избежать пожухания красок. Грунт способствует прочному сцеплению (адгезии) живописи с основой. Грунт по составу бывает клеевым (тянущим), масляным, эмульсионным и синтетическим; по цвету - белым, тонированным и цветным; 2) в технике углубленной гравюры - слой кислотоупорного состава, которым покрывают металлическую доску перед началом работы, а частично и в процессе травления.

Гуашь (фр. *gouache*, от итал. *guazzo* - водяная краска) - плотные матовые краски для живописи из тонко растертого пигмента с водоклеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.). Краски гуаши непрозрачны и являются кроющими. При высыхании гуашь светлеет. Техника живописи на бумаге, картоне, полотне, шелке, кости возникла как

разновидность акварели, когда для достижения большей плотности и звучности красок к водяным краскам стали примешивать белила. Гуашь широко использовалась уже в средние века в книжной миниатюре, а позже для эскизов, картонов. С сер. 19 в. началось производство гуашевых красок. В 20 в. гуашь наиболее часто находит применение в плакатной графике, а также для декораций и оформительских работ.

Декоративность — совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль произведений искусств.

Декоративное искусство (от лат. *deco* – украшаю) – один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. Термин «декоративное искусство» широк по охвату входящих в него понятий. Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль.

Декоративно-прикладное искусство — раздел декоративного искусства; охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведения декоративно-прикладного искусства могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, а также другие изделия, не являющиеся по изначальному назначению произведениями искусства, но приобретающие художественное качество благодаря приложению к ним труда художника; одежда, всякого рода украшения. Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства по их практическому назначению в научной литературе со второй половины XIX в. утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево и т. п.) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.).

Живописная основа—материал, на котором выполняется живопись.

Живопись— один из основных видов изобразительного искусства, произведения которого выполняются при помощи красок, смальт и других материалов, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Живопись подразделяется на станковую, монументальную и декоративную.

Зарисовка— быстро выполненный рисунок с натуры. В отличие от близкого по техническим средствам наброска, в зарисовке могут быть тщательно проработаны нужные художнику детали.

Картина - станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение. отличие от этюда и эскиза картина является завершённым произведением, итогом длительной работы художника, обобщением наблюдений и размышлений над жизнью. Картина воплощает глубину замысла и образного содержания.

Картон (фр. *carton* – бумага) — 1) разновидность толстой, твёрдой, плотной бумаги; 2) подсобный рисунок, выполняемый в размере будущего произведения (фрески, ковра и т. п.).

Колорит (итал. *kolorito*, от лат. *color* – краска, цвет) — система отношения цветов и их оттенков в художественном произведении, прежде всего в живописи. Исторически сложились 2 системы построения К. В первой применяется ограниченное количество чистых, неизменных цветов, лишённых оттенков; для второй характерно стремление к более полной передаче цветовой гаммы. К. может быть тёплым (преимущественно красные, жёлтые, оранжевые тона) и холодным (преимущественно синие, зелёные, фиолетовые тона), спокойным и напряжённым, ярким и блёклым.

Композиция (от лат. *compositio* - сочинение, составление; соединение, связь) — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, назначением, распо-

ложением, взаимосвязь его частей (деталей), линий, пятен света и цвета, чтобы в конечном итоге произведение обладало прекрасным качеством целостности, т. е. каждая деталь была бы на своём месте — ни убавить, ни прибавить. Как правило, композиция. Строится на сопоставлении всех деталей с главным сюжетно-тематическим центром.

Контрапост (от ит. *contrapposto* противоположность) — в изобразительном искусстве приём изображения, при котором положение одной части тела контрастно противопоставлено положению другой части (например, верхняя часть корпуса показана в повороте).

КОНТУР (фр. *contour* – очертание, от лат. *continere* – заключать, содержать) – изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. В пространственном смысле контур – это видимая поверхность края объемной формы.

Краклеюр (фр. (фр. *сraquelure*)) — растрескивание грунта, красочного слоя или лака картины.

Лессировка (от нем. *lasierend* - покрытие глазурь) — приём живописной техники: последовательное нанесение тонких красочных слоев. Л. Возможна только при использовании масляных красок; с её помощью усиливают или ослабляют цветовые тона, добиваются звучности тона, объединяют колорит. Лессировкой в европейской живописи XVI—XIX вв. обычно заканчивали работу над картиной; особенно это касается художников классического и академического направлений.

Масляная живопись — одна из наиболее распространённых разновидностей живописной техники, основанная на применении растительного (чаще всего льняного) масла в качестве основного связующего вещества. Краски, в которых пигмент смешан с растительным маслом, называются масляными. Живописной основой могут служить полотно, а также картон, бумага и некоторые другие материалы.

Мастихин (ит. *mestichino*) – инструмент художника из тонкой стальной пластины в виде ножа или лопатки с изогнутой ручкой. Он бывает разных размеров и формы. Применяется для очистки палитры и для частичного удаления не засохшей краски с картины. Иногда мастихин употребляется вместо кисти для создания живописного произведения, нанесения краски ровным слоем или рельефными мазками.

Модель (фр., *modele*; мера, образец) — натурщик, позирующий художнику или скульптору во время работы над произведением (включая этюд и набросок). В переносном смысле слова "модель" называют иногда любые существа и предметы, послужившие художнику в качестве природы.

Набросок - изображение, быстро исполненное художником каким-либо материалом или техникой (рисунок, живопись, небольшая скульптура). В набросках художники фиксируют свой замысел, возникший в ходе работы, или отдельные наблюдения. Наброски выполняют с натуры, по памяти и представлению разнообразными художественными материалами: графитным карандашом, углем, фломастером, тушью (кистью и пером) и др. В набросках важно передать главные качества природы, ее характерные пропорции, форму, уловить движение и отбросить лишние детали. Вместе с тем именно лаконичные наброски порой обладают большой образной выразительностью и художественной ценностью, особенно если их выполняли выдающиеся мастера искусства.

Натура (от лат. *natura* - природа) — в изобразительном искусстве реальные объекты (человек, предметы, ландшафт и т. п.), которые человек наблюдает при их изображении. Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, зарисовки, часто портреты, пейзажи, натюрморты.

Натюрморт (фр. *nature morte* - мёртвая природа) — жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), посвященный воспроизведению предметов обихода, цветов, снеди, различных атрибутов искусства и пр. Отдельное произведение этого жанра также называется натюрморт.

Нюанс (фр. *nuance*) - оттенок, едва заметный переход, тонко различие в цвете. В изобразительном искусстве – едва заметный переход одного цветового тона в другой (в живописи)

или одной светотеневой градации в другую (в скульптуре, графике). Совокупность оттенков (нюансировка) применяется для более тонкой моделировки изображения.

Основные цвета — 3 цвета, оптическое смешение которых в разных пропорциях позволяет получить любой другой цвет; самой естественной является система жёлтого, красного и синего тонов, так как они не могут быть получены путём смешения других красок, а, напротив, являются основой для получения любого другого цвета.

Оттенок - градация тона, нюанс. Разнообразие оттенков обогащает колорит (в живописи, цветной графике), светотеневую моделировку (в скульптуре, монохромной графике)

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов, зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный.

Геометрический орнамент может состоять из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и др. Сложные орнаменты типа меандр, встречающиеся в искусстве Древней Греции, тоже можно отнести к геометрическому орнаменту. Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т. п. (лотоса, папируса, пальмы и др.). Наиболее часто встречающийся у всех народов мотив «Дерево жизни», который может изображаться и как цветущий куст, и более декоративно-обобщенно, является растительным орнаментом.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных. Иногда подобный орнамент называют звериным стилем. Декоративные изображения птиц и рыб также относятся к этому виду орнамента.

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека.

Палитра (от фр. palette) - тонкая дощечка с отверстием для надевания на большой палец левой руки, служащая живописцам для смешивания красок; 2) подбор цветов, характерный для данной картины или данного живописца; колорит.

Пастель (фр. pastel, от лат. pasta – тесто) – материал художника и техника изобразительного искусства. Пастель – это мягкие цветные палочки – карандаши, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ. Процессе изготовления пастельных карандашей их не застывшая масса выглядит как тесто, паста – отсюда и название. Пастель имеет много нежных оттенков каждого цвета. В зависимости от приемов работы пастель можно отнести либо к живописи,

либо к рисунку (графике). Пастельные мелки позволяют создать мягкие тональные переходы, как в акварели, за счет втирания краски в бумагу и матовую поверхность, как в технике гуаши.

Пигменты (лат. pigmentum – краска) – красящие вещества. Пигменты, или красители, бывают минерального, химического, органического (животного или растительного) происхождения. Для приготовления красок пигменты тонко растирают в порошок и смешивают со связующими (маслом, клеем и др.) Органические пигменты уступают по прочности минеральным. Сейчас для изготовления красок применяют в основном искусственные пигменты, как наиболее стойкие.

Пластичность – в произведениях разного вида искусства: особая красота, целостность, тонкость и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм их линий и силуэтов в композиции.

Подрамник, подрамок — деревянный остов в виде рамки, на который натягивается холст для живописи.

Портрет (фр. portrait – изображение) – жанр изобразительного искусства с изображением одного человека или группы людей. Кроме внешнего, индивидуального сходства, художники стремятся в портрете передать характер человека, его духовный мир. Существуют многие разновидности портрета. К жанру портрета относятся: поясной портрет, бюст (в скульпту-

ре), портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. По характеру изображения выделяются две основные группы: парадные и камерные портреты. Как правило, парадный портрет предполагает изображение человека в полный рост (на коне, стоящим или сидящим). В камерном портрете используется поясное, погрудное, поплечное изображение. В парадном портрете фигура обычно дается на архитектурном или пейзажном фоне, а в камерном – чаще на нейтральном фоне.

Профиль (фр. *profil*) – в изображении человека: боковое положение головы или фигуры в целом.

Пуантилизм (от фр. *pointiller* – писать точками), – художественный прием в живописи: письмо отдельными четкими мазками (в виде точек или мелких прямоугольников), наносимые на холст чистые краски в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от механического смешения красок на палитре. Изобрел пуантилизм французский живописец Ж. Сера на основе научной теории дополнительных цветов. Оптическое смешение трех чистых основных цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый) дает значительно большую яркость, чем механическая смесь пигментов.

Разбавитель — жидкость для разведения красок и лаков. Для акварельных красок и гуаши единственный разбавитель—это вода. Для масляных красок необходимы специальные разбавители, которые используются также для приготовления и разбавления лаков, для мытья кистей, палитры и т. д.

Размывка — художественный приём при работе с красками, растворимыми в воде (акварель, сепия и др.): при обилии воды — получение изображения более расплывчатого и неопределённого.

Ракурс (фр. *racourci* - сокращать, укорачивать) — в живописи, графике и рельефе изображение фигуры или предмета в перспективе, с сокращением удалённых от зрителя частей изображённого на плоскости предмета. В декоративных росписях ракурсы (часто необычные, обусловленные очень высокой или очень низкой точками зрения) используются для наиболее эффектной передачи бурного движения и иллюзионистически построенного пространства.

Рефлекс (от лат. *reflexus* – обращенный, отраженный), в живописи, реже в графике - ответ цвета и света на каком-либо предмете, возникающий в тех случаях, когда на этот предмет падает свет от окружающих объектов (соседних предметов, неба и т.д.). Точное и тонкое воспроизведение рефлекса способствует передаче объема, богатства цветов и оттенков изображаемой природы в их сложной взаимосвязи.

Рисунок — изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. Основу Р. составляют линия, штрих, светотеневые пятна в одном или нескольких цветах, преимущественно на бумаге; наносятся карандашом, пером, кистью, углём и т. д. Р. — основа всех видов изобразительного искусства и самый древний из них.

Сангина (фр. *sangine*, от лат. *sanguis* – кровь) – мягкий материал и инструмент для рисования в виде палочек-карандашей, дающих матовый красно-коричневый тон. Она бывает различных оттенков. Сангина готовится из глины, окислов железа и связующих веществ. Она напоминает пастель коричневого тона. Материал очень красивый, дающий богатые выразительные возможности использования линий, штрихов, пятен. Рисуют сангиной на шероховатых бумаге, картоне, холсте, используя разнообразные приемы: линии и штрихи различной толщины, длины, направленности, растушевку, позволяющую создавать красочные пятна.

Светотень — одно из основных средств изобразительного искусства. Она позволяет художнику передавать форму предмета, его объём, особенности его поверхности. И в натуре, и в живописи светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи света, тени, полутени, рефлекса.

Связующее вещество — это плёнкообразующие вяжущие вещества, с помощью которых частицы пигмента скрепляются между собой и закрепляются на поверхности основы или

грунта, образуя красочный слой. От них зависит прочность красочного слоя, старение и разрушение, эстетические эффекты (блеск, бархатистость, прозрачность и т. п.), а также техника и технология живописи. Виды живописи различаются именно составом. Связующее вещество: для фресок — это гашенная известь, для темперы — эмульсии, для акварели — гуммиарабик и декстрин в сочетании с мёдом или глицерином и т. д.

Скипидар (терпентинное масло) — бесцветная жидкость с запахом хвои, которую получают из смолы хвойных деревьев. Разбавитель лаков и красок, средство для мытья кистей.

Силуэт (фр. silhouette – плоскостное изображение, прием работы), средство художественной выразительности, а также вид графики. Явление силуэта может возникать и в процессе восприятия объемных форм в зависимости от освещения. Силуэт подобен тени объекта. Качество силуэтности используется художниками во всех видах искусства. Силуэт фигуры или предмета рисуется обычно сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на темном фоне. В таком рисунке внешние очертания объекта должны быть очень выразительны, без лишних деталей. Портреты в технике силуэта делаются, как правило, в профиль. Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать ножницами.

Станковое искусство — термин, которым обозначают произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельное значение, не связанное с каким-либо художественным ансамблем или утилитарными функциями. Это, прежде всего живопись, которая создавалась не на стенах и потолках зданий, а отдельно, на станке (мольберте). Затем название «станковое искусство» распространилось и на другие виды изобразительного искусства.

Стилизация — это обобщенное, упрощенно – схематическое изображение фигур и предметов с помощью определенных приемов рисунка и форм, объемных и цветовых соотношений, выявление и подчеркивание наиболее характерного.

Техника — в искусстве — совокупность специальных приёмов, способов, навыков, применяемых при исполнении произведений различных видов искусства. При этом необходимым условием является знание технологии, т. е. материалов, используемых в соответствующем виде искусства, и способа их обработки.

Тон (франц. ton, от греч. tonos - ударение, напряжение) - начальный, простейший элемент светотени в природе и в художественном произведении: степень светлоты, светонасыщенность отдельных участков пространства, фигур и предметов в зависимости от интенсивности их освещенности.

Тон цветовой - одна из основных характеристик цвета (наряду с его светонасыщенностью), определяющая его оттенок по отношению к основному цвету спектра. Различия в названиях красок указывают в первую очередь на цветовой тон. В живописи тоном называется также основной оттенок, обобщающий и подчиняющий себе все цвета произведений и сообщающий колориту цельность. Краски в тональной живописи подбираются с расчетом на объединение цветов общим тоном.

Тональность (франц. tonalite) — общий колористический или светотеневой строй произведения живописи или графики. Чаще употребляется по отношению к цвету, приближаясь по значению к понятию цветовой гаммы и общего цветового тона. В графике указывает на характер общего светотеневого тона.

Уголь — в искусстве — мягкий материал для рисования, изготовленный из подвергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек. Наряду с обычным используется прессованный У., более прочный, чем натуральный, и дающий более глубокие тона.

Фактура (от лат. facture - обработка, строение) - 1) в изобразительном искусстве — совокупность различных технических приёмов обработки поверхности, используемых как средства художественной выразительности:

почерк линии и мазка, ведение кисти, пера или карандаша. Фактура — важный элемент художественной формы, она не только передаёт особенности поверхности изображаемых предметов, но и является проявлением индивидуальной манеры автора; 2) особенности отделки или строения какого-либо материала.

Флейц (нем. flez - слой, пласт) — плоская широкая кисть, позволяющая быстро покрывать большие поверхности ровным слоем.

Холст (полотно) — прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для живописи масляными красками. В переносном значении холст. — то же, что картина.

Шпатель, шпахтель (нем.) - лопатка для грунтовки, перемешивания красок, очистки палитры.

Эскиз (фр.) в изобразительном искусстве — предварительный, часто беглый набросок, фиксирующий замысел художественного произведения.

Этюд (от французского etude, буквально - изучение) произведение, выполненное с натуры с целью ее изучения. Этюд (живописный, скульптурный, графический) часто служит подготовительным материалом