

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
 (СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
 УР

_____ А.Е. Рудин

« 29 » июня 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.06

Живопись

Учебный план: 54.05.03, ФГОС 3 Графика ИГД №3-1-74.plx

Кафедра: **8** Графического дизайна в арт-пространстве

Направление подготовки:
 (специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной
 (специализация) графики"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
		Практ. занятия				
1	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
2	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
3	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
4	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
5	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
6	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
7	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
8	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
9	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
10	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	1020	186	270	41	
	РПД	1020	186	270	41	

Санкт-Петербург
 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

Ассистент

Тихонова Ю.С.

Доцент

Кузнецова М.Р.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве

Кузнецова Марина
Рудольфовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области практической живописи, как органичной составляющей всего комплекса художественного образования. Овладеть способностью собирать, анализировать образы окружающей действительности, синтезировать и интерпретировать полученную информацию.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Изучить на практике принципы ахроматической и хроматической гамм, основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи, дать методику поэтапного выполнения длительного ведения заданий с натуры;
2. Продемонстрировать особенности работы различными материалами в процессе работы с передачей материальности и фактуры в живописи. Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах;
3. Изучить основные техники работы водяными красками, особенности выполнения быстрого этюда с натуры без предварительного эскиза;
4. Рассмотреть понятие нюанса в живописи. Изучить роль цвета и колорита в постановках на сближенную гамму при различных источниках освещения с применением основ перспективного построения и ракурса;
5. Дать навыки профессионального владения традиционными и современными живописными материалами, научить работе с цветом в любой области изобразительного искусства

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления

Знать: Законы цветовых гармоний и особенности колорита, принципы, методы и приемы передачи натуральных объектов и образов окружающей действительности разнообразными выразительными средствами искусства живописи

Уметь: Использовать выразительные средства живописи (тон, колорит, цветовые гармонии) в процессе отражения образов и объектов окружающей действительности

Владеть: Навыками использования разнообразных художественных техник, приемов и материалов в живописном изображении объектов, явлений и образов окружающей действительности

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

Знать: Особенности и технологические возможности живописных техник, приемов и материалов при создании цветовых и колористических гармоний в ходе работы над живописным проектом

Уметь: Использовать живописные техники и материалы, находить необходимое гармоничное колористическое решение, работая в заданной технике профессиональными материалами, применительно к каждой поставленной проектной задаче

Владеть: Навыками применения в творческой деятельности различных живописных приемов, техник, и материалов, выразительных возможностей изобразительного искусства живописи

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Цветовая конструкция классической школы живописи. Основы обучения техникам и технологиями живописи. Изучение на практике ахроматической и хроматической гаммы в живописи	1				КПр
Тема 1. Техника Гризайль в живописи. Этапы работы над натюрмортом мягким материалом - соусом Изучение процесса работы в технике Гризайль и мягким материалом, этапы композиционного построения натюрморта, общую последовательность ведения работы.		22		ГД	
Тема 2. Колорит, как система построений цветовых отношений. Создание серии этюдов натюрморта в четырёх гаммах. Гармоничные и дисгармоничные сочетания цветов, их определение по цветовому кругу. Цветовой тон, яркость, насыщенность цвета и отличие его от чистого спектрального цвета. Изучение особенностей быстрого этюда. Работа над приобретением навыков грамотного построения композиции натюрморта, с соблюдением плановости, обобщения и грамотного колористического решения.		20		ГД	
Раздел 2. Методика ведения натюрморта водяными красками. Роль цвета в натюрмортах на сближенную гамму					
Тема 3. Понятие – цветовые и тональные отношения. Натюрморт в холодном колорите. Работа над приобретением навыков построения колористического и композиционного единства в изображении.		20		ГД	
Тема 4. Выполнение натюрмортов в гамме сближенных цветовых отношений. Методика ведения длительной живописной работы. Овладение навыками композиционного и колористического поиска. Понятие нюанс в живописи.		20		ГД	
Раздел 3. Понятие декоративности в живописи. Пленэр.					
Тема 5. Декоративные переложения с натюрморта. Работа над приобретением навыков грамотного построения декоративных плоскостных переложений с натюрморта.		20		ГД	

Тема 6. Пленэр. Творческая копия. Создание авторских художественно-образных композиций на основе зарисовок, этюдов пейзажа в городской среде.			15	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5			
Раздел 4. Роль цвета в натюрмортах на сближенную гамму в хроматическом колорите. Понятие условности и тепло-холодности в живописи	2				КПр	
Тема 7. Анализ и интерпретация цвета в работе с натурой. Натюрморт в сближенной цветовой гамме (красный). Представление о взаимном влиянии цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения и с выразительностью в градациях цвета живописной работы.		20		ГД		
Тема 8. Законы цветоведения как базовая основа работы над живописным этюдом. Натюрморт в теплой гамме. Анализ процесса восприятия и комбинирования цвета на основе цветового круга, квадрата, тетрада.		20		ГД		
Тема 9. Понятие условности в живописи. Особенности восприятия цветового изображения через выполнение декоративного панно по воображению с использованием шрифтов. Изучение роли цвета, дополнительных элементов, понятия колер в стилизованном натюрморте.		20		ГД		
Раздел 5. Материальность и фактура в живописи. Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах. Пластика в натюрморте с гипсовой головой						
Тема 10. Продолжение изучения технологии материалов живописи. Ведение поэтапной работы над фактурным натюрмортом в технике «гуашь» и «темпера». Изучение понятия материальности, текстуры и фактуры в живописи.		20		ГД		КПр,ДЗ
Тема 11. Творческая интерпретация – «Животное в окружающей среде». Реалистичные и декоративные композиции. Закрепление методики ведения живописного этюда с природы и по воображению			15	ГД		

Тема 12. Объективные закономерности организации построения изображения в длительной постановке натюрморта с гипсовой головой. Соблюдение принципов следующих закономерностей при построении живописного изображения: перспектива (линейная, воздушная, наблюдательная), законы светотени и тональных отношений с учетом освещения; особенности изображения объемности, материальности предметов и пространства. Элементы цветоведения, закон цветовых отношений, гармонии и цветового единства изображения (масштаб изображения, цветовое единство, тепло-холодность в живописи).		22		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 6. Акварель. Основные техники акварельной живописи. Ракурс и перспектива в натюрморте.					
Тема 13. Методы классической акварели в выполнении сложного натюрморта. Технические особенности и стилистика работы в классической акварели. Чистота, прозрачность и интенсивность красочного слоя в акварельной живописи. Освоение техник живописи акварелью: «а-ля-прима», «по-сухому», ретушь. Хранение работ, выполненных акварельными красками.		20		ГД	КПр
Тема 14. Выполнение декоративного натюрморта с низким горизонтом Знакомство с различными ракурсами в живописных постановках, законами передачи формы предметов при ракурсе сверху т.е. с низкой линией горизонта.		20		ГД	
Раздел 7. Основные принципы построения живописного пространства в заданной цветовой палитре	3				
Тема 15. Принципы и методы передачи заданной цветовой палитры средствами изображения. Натюрморт в контрастных цветовых отношениях. Изучение понятия контраста, «лишние краски», пятна на примере произведений выдающихся мастеров (А. Лентулов, В. Рождественский, А. Богомазов, Й. Бауэр, И. Пуни, А. Экстер, Р. Фальк, Л. Попова, Н. Удальцова, Ф. Пикабия, К. Писарро, М. Ларионов).		25		ГД	КПр,ДЗ
Тема 16. Тема - «Мастерская художника» Авторская композиция на основе интерьера учебных аудиторий.			15	ГД	
Раздел 8. Сложный натюрморт в пространстве. Построение тематического натюрморта в определенном формате					КПр

Тема 17. Абстрактно - тематический натюрморт в заданном формате Закрепление знаний по работе в определенном формате. Изучение понятия стилизации, приемов и принципов стилизации на примерах работ мастеров живописи (Ж. Брак, Пикассо, П. Кончаловский, П. Сезан, И. Грабарь, Э. Мане, А. Гончаров, К. Петров-Водкин, А. Лактионов, А. Куприн, И. Машков, Н. Сапун, С. Мартирос Сарьян, Х. Грис).		17		ГД	
Тема 18. Двухуровневый натюрморт в пространстве. Понятие двухуровневого многопредметного натюрморта в пространстве с гипсовой головой, для закрепления полученных навыков рисования. Сочетание различных ракурсов в одном натюрморте, расположенном на разных высотах.		20		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 9. Живопись головы натурщика при различном освещении. Пластика в портрете.					
Тема 19. Портретные этюды с натуры. Особенности портретной живописи. Работа с пропорциями.		20		ГД	
Тема 20. Этюд живой модели с натуры в условиях бокового контрастного освещения. Особенности работы в цвете при различных видах освещения (направленный свет, контр-ажур, электрическое освещение).		20		ГД	КПр
Тема 21. Роль искусственного и естественного освещения в этюдах с живой модели Способы фиксации первых неадаптированных впечатлений от цветового строя натуры. Закон тепло-холодных цветовых отношений. Анализ тепло-холодности света при искусственном и естественном освещении.	4	20		ГД	
Раздел 10. Живопись головы человека как длительный процесс приобретения теоретических знаний и практического опыта.					
Тема 22. Ахроматические техники живописи в портрете. Гризайль – выполнение живописной работы одной краской (акварель). Использование выразительности тонального диапазона в задании гризайль.		22		ГД	КПр,ДЗ
Тема 23. Освоение приемов живописи для выявления характера человека. Передача больших тональных и цветовых отношений и основных пропорций головы человека. Способы достижения сходства изображения с моделью (оригиналом). Влияние творческой манеры на создание портретного образа.		20		ГД	

Тема 24. Аналитическое копирование живописного произведения, знакомство с техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения и колорита работы. Тема «Портрет» или «Портрет с руками»			15	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 11. Длительный портрет с натуры. Портрет приемом мастихина					
Тема 25. Изучение традиционных живописных техник в портрете в ограниченной цветовой гамме. Приобретение навыков изображения головы человека средствами живописи. Использование в работе над портретом прозрачности.		20		ГД	КПр
Тема 26. Пастозные приемы создания живописной поверхности. Особенности применения мастихина в живописном построении портрета с натуры. Изучение приемов работы.		20		ГД	
Тема 27. Основные принципы достижения сходства в портрете. Освоение изобразительных приемов для достижения сходства в портрете. Значение правильной передачи пропорций, расстановки акцентов, общей формы овала лица и отдельных элементов.		20		ГД	
Раздел 12. Классические изобразительные системы. Портрет. Автопортрет	5				
Тема 28. Живописные техники при работе с живой моделью. Изучение свойств различных основ под живопись и структуры красок на практике, диапазона развития возможностей в зависимости от материала изобразительной поверхности.		22		ГД	КПр,ДЗ
Тема 29. Особенности решения композиционного пространства при работе над портретом. Изучение особенностей композиционных решений портрета в зависимости от выбранного формата.		20		ГД	
Тема 30. Автопортрет. Творческая компоновка автопортрета в листе. Умение передать сходство, пропорции головы и характер человека			15	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 13. Портрет с руками. Декоративно – плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Передача характера человека.	6				КПр

Тема 31. Изучение основных методов работы цветными материалами в портрете с руками с натуры. Особенности работы в цвете при различных видах освещения (направленный свет, контр - ажур, электрическое освещение). Влияние освещения на колористическое построение живописи и на тепло- холодность.		20		ГД	
Тема 32. Выполнение авторской декоративно-абстрактной интерпретации портрета натурщика, поставленном при искусственном освещении. Изучение декоративных приемов в живописи, понятия стилизации; развитие творческого осмысления, через поиск авторской композиции для абстрактного портрета.		22		ГД	
Тема 33. Основные приемы для достижения сходства в портрете с руками. Применение хроматической и ахроматической насыщенности цветового пятна. Освоение приемов живописи для выявления характера человека в длительной постановке.		20		ГД	
Раздел 14. Система построения цветовых отношений при работе над портретом. Выполнение длительного портрета с руками. Тематическое задание					
Тема 34. Анализ формы с точки зрения её предметности и возможностей изображения средствами живописи. Разбор понятия «живописная задача» и осуществление такой задачи на практике работы над портретом с руками. Постановка и осуществление живописной задачи длительного портрета с руками.		20		ГД	КПр
Тема 35. Методы выявления и исправления ошибок в работе над портретом. Формирование навыков критического анализа своей работы.		20		ГД	
Тема 36. Творческая живописная работа на основе классических образцов изобразительного искусства народов Востока Знакомство с различными образцами изобразительного искусства народов Востока.			15	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 15. Фигура человека. Тонально-цветовой метод изображения человека.	7				КПр,ДЗ
Тема 37. Фигура человека. Гармоничное сочетание фигуры и фона. Методика ведения живописи с учетом выбора материала. Анализ различий между живописными материалами.		20		ГД	

Тема 38. Изучение пропорций человеческой фигуры с натуры. Особенности работы с различными ракурсами. Изучение возможностей различных техник живописи в работе с натуры.		20	ГД	
Тема 39. Аналитическое копирование на основе изучения колорита (цветового и орнаментального строя) на классических образцах средневекового европейского искусства Творческая живописная работа с опорой на колорит выбранного произведения для аналитического копирования. Подбор техники исполнения на основе знаний, полученных на учебно-ознакомительной практике.		30	ГД	
Раздел 16. Методы определения и решения пластической задачи в живописных этюдах.				
Тема 40. Объективные закономерности цветового и стилистического единства в живописном этюде. Живописная постановка с живой моделью в сложно - организованном пространстве интерьера. Роль черного цвета в контексте стилистики изображения живописного листа		21	ГД	КПр,ДЗ
Тема 41. Определение понятия «пластическая задача» в живописи. Применение на практике опыта решения живописных задач мастерами различных эпох.		21	ГД	
Раздел 17. Композиционная роль цвета в живописи. Определение принципов построения условной глубины живописного пространства. Работа над живописной композицией с обнаженной моделью.				
Тема 42. Особенности решения композиционного пространства живописной поверхности при использовании декоративных цветовых пятен в работе с живой моделью. Роль тональных пятен. Материальность цветового пятна. Принципы цветоритмической композиции. Контрастные и дополнительные цвета.		21	ГД	КПр
Тема 43. Стилиевые особенности работы водорастворимыми красками на основе постановки с обнаженной моделью. Декоративное переложение. Методы использования различных материалов для стилизации изображения живой модели на основе постановки с обнаженной моделью.		20	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5	
Раздел 18. Закономерности организации цветового решения живописного этюда с обнаженной моделью.	8			КПр,ДЗ

Тема 44. Методика ведения длительного живописного письма обнаженной модели. Степень проработки в живописном произведении искусства в зависимости от ожидаемого эмоционального воздействия на зрителя..		35		ГД		
Тема 45. Креативность в выборе изобразительных средств при работе с живой моделью. Изучение специфики работы в смешанной технике и влияния живописных техник на зрительское восприятие.			15	ГД		
Раздел 19. Классические методы изображения фигуры человека.						
Тема 46. Методы построения живописного пространства в постановке с обнаженной моделью. Связь цветового решения с характером освещенности. Определение силы тона в живописном этюде.		32		ГД	КПр	
Тема 47. Методы использования различных источников света для организации световоздушной среды в работе над постановкой с живой моделью. Влияние цвета источника освещения на построение общей колористической структуры. Многообразие выразительных средств в живописи для выражения психо – эмоционального содержания живописного этюда.		35		ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5			
Раздел 20. Декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи при создании сложной изобразительной системы.	9				КПр,ДЗ	
Тема 48. Художественно-образные возможности декоративного решения живописного произведения. Пластическое взаимодействие двух фигур в структуре общего композиционного решения картины. Колорит как средство достижения художественного образа в живописи.		27		ГД		
Тема 49. Методы использования современных фактурных материалов. Поиск собственного изобразительного языка на основе знаний и навыков, полученных ранее. Фактуры. Смешанные техники. Изобразительные возможности работы с нестандартными материалами.		27		ГД		
Тема 50. Творчески-аналитическое копирование образцов классического изобразительного искусства, содержащих обнаженные и костюмированные фигуры.			15	ГД		
Раздел 21. Классические методы изображения фигуры человека.						
Тема 51. Постановка из двух фигур на фоне искусственно организованного пространства. Работа с моделями в ракурсе. Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы		28		ГД		КПр

Тема 52. Эстетика живописной поверхности. Техника и технология живописи для создания законченного произведения искусства с участием живых моделей. Использование современных живописных материалов.		20		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 22. Решение творческой задачи через интерпретацию пластической задачи изобразительными средствами живописи.					
Тема 53. Работа над тонально-живописным силуэтно-плоскостным изображением фигуры человека. Изучение таких понятий, как тональная глубина, моделировка формы с помощью тона, пластика силуэта. Зависимость зрительского восприятия от живописного приема в работе над изображением человека.		35		ГД	КПр
Тема 54. Фактурные приемы как носители дополнительного содержания в живописи. Методы и приемы создания стилизованных, отвлеченных, условных изображений. Варианты использования различных живописных техник.		35		ГД	
Раздел 23. Организация тематического пространства с участием фигур человека.	10				
Тема 55. Понятие «мифопоэтическое пространство» в изобразительном искусстве. Живописное произведение как модель реального мира. Средства реализации творческого замысла в работе над конкретным произведением живописи			15	ГД	ДЗ, КПр
Тема 56. Изучение и применение живописных приемов для достижения максимальной выразительности задуманной творческой идеи в живописи. Анализ и структурирование визуального образа на основе культурно-эстетической и эмоционально-нравственной оценки.		32		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		1045	431		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-1	Характеризует особенности введения цвето-тоновых и тепло-холодных отношений и их применение в работе с натуры. Разрабатывает авторский замысел, основанный на	Вопросы для устного собеседования. Практико-

	концептуальном, творческом подходе по решению поставленной задач. в живописи. Выполняет серию заданий с использованием основных изобразительных средств (тон и колорит). Обосновывает свои предложения при создании этюдов без предварительного эскиза или по воображению. Анализирует произведения выдающихся мастеров живописи в жанре натюрморт, пейзаж разных эпох. Демонстрирует владение выразительными живописными средствами изображения, используя водяные краски. Применяет и комбинирует различные живописные материалы: акварель, темпера, гуашь, вводит элементы исполнения в авторской технике	ориентированные задания
ОПК-3	Дает определение особенностям живописной организации натюрморта, портрета или фигуры человека. Создает живописную композицию на основе знаний по цветоведению, используя разнообразные живописные техники и приемы, с учетом тональных и колористических особенностей. Формирует принципы и особенности построения различных цветовых гармоний и контрастов, на основе выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами. Творчески преобразует изображение с натуры в декоративно-абстрактную работу. Синтезирует набор возможных решений на основе знаний по живописи. Использует различные виды технического применения живописного материала на определенной поверхности, включая смешанную технику, согласно полученному заданию.	Вопросы для устного собеседования. Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Студент выполнил необходимый объем работ с разнообразными вариантами эскизов. Продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков. Показал отличное владение методами и приемами в живописи. В течение занятий все сроки по выполнению поставленных задач были соблюдены. Студент проявил себя отлично, с высоким уровнем организации работы, нашел выразительные композиционные решения, раскрыл свой творческий потенциал, критически мыслит и проявил инициативу в работе над самостоятельными заданиями с разными источниками информации. Качество исполнения всех этапов задания полностью соответствует всем требованиям. Дан полный, аргументированный ответ, демонстрирующий глубину понимания задач живописи и умение использовать теоретические знания для решения практических задач в живописных этюдах.	
4 (хорошо)	Творческие работы выполнены в соответствии с поставленными заданиями и в установленный срок. Имеются отдельные несущественные ошибки при оформлении папки с работами. Живописные работы выполнены полностью, с хорошим композиционным поиском, но в них недостаточно точно разобраны тональные и живописные качества	

	натуры, декоративное решение живописных заданий имеет средний уровень владения живописными техниками. На устный вопрос дан правильный ответ, основанный на проработке обязательных источников. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки.	
3 (удовлетворительно)	Студент удовлетворительно овладел приемами живописи и цветоведения, периодически нарушал сроки выполнения заданий, частично выполнил весь объем, работы имеют незавершенное состояние, не совсем удачное композиционное решение, присутствуют ошибки в тонально-цветовых отношениях, отсутствует колористическое единство. Качество оформления работ удовлетворительное. В течение обучения была средняя посещаемость занятий. На устный вопрос ответ дан частично с ошибками в терминах и понятиях. Ответ воспроизводит элементарные знания по пройденному материалу без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Присутствуют пробелы в знаниях по ряду тем или существенные ошибки	
2 (неудовлетворительно)	Студент не смог овладеть приемами живописи и цветоведения, имеет нечеткое представление о законах построения натюрморта, портрета и фигуры человека. Демонстрирует небрежное отношение к работе, отсутствие необходимого количества и низкий уровень качества выполненных работ. В течение обучения посещаемость была крайне низкой, сроки сдачи заданий нарушались. На устный вопрос требуется помощь экзаменатора. Непонимание заданного вопроса. Неумение построить логичный, точный ответ, демонстрирующий понимание изучаемого предмета.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Художественные материалы и техники, используемые при выполнении набросков
2	Особенности построения плановости в натюрморте
3	Этапы рисования и основы композиционного построения натюрморта на плоскости листа
4	Особенности краткосрочного рисунка, наброска
5	Соотношение тона и цвета в техники гризайль
6	Понятие натюрморта в технике Гризайль. Особенности композиционного построения, используемые материалы и инструменты для работы
7	В чем заключается закон теплых/холодных цветовых отношений?
8	Как влияет освещение на цветовые и тональные отношения?
9	Перечислить водорастворимые краски для живописи, и рассказать об их особенностях.
10	Какие цвета являются хроматическими, а какие ахроматическими?

Семестр 2	
11	Особенности колористической разработки гипсовой головы
12	Пропорция и пластика гипса и ее соотношение с остальной частью натюрморта
13	Принципы использования различных градаций оттенков одного цвета в живописной работе в темной и светлой гаммах
14	Назвать основные этапы работы над натюрмортом в технике «гуашь» и «темпера».
15	Что такое основные и дополнительные цвета?
16	Рассказать о взаимном влиянии цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения.
17	Чем продиктовано ограничение живописных средств в работе над этюдом?
18	Что такое композиционный и колористический поиск в живописи?
19	Как определить гамму сближенных цветовых отношений?
20	Каким образом достигается колористическое единство изображения?
Семестр 3	
21	Особенности построения формы предметов при выполнении натюрморта в ракурсе с низким горизонтом
22	Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах
23	Охарактеризовать принципы создания живописного произведения при помощи сложных фактурных поверхностей.
24	Характеристика понятия материальности и фактуры
25	Какие существуют техники живописи акварельными красками?
26	Технические особенности и стилистика работы в классической акварели
27	Понятие нюанс и контраст в живописи. Отличия
28	Перечислите виды художественных техник исполнения в живописи и цветоведении
29	Принципы работы над живописной клаузурой. Цели, задачи
Семестр 4	
30	Значение пятна в живописи
31	Назвать основные отличия между акварельными и темперными красками
32	Правила ведения работы над портретными этюдами с натуры
33	Какие задачи решаются в работе над эскизами к натурной постановке?
34	Что такое ракурс и перспектива в живописи
35	Закономерности построения цветового пятна в портрете.
36	Какие ошибки часто допускаются студентами при длительной, практической работе над натюрмортом? Объяснить метод одновременного сравнения при работе с натуры
Семестр 5	
37	Особенности работы с различными ракурсами -фас ,профиль, три четверти в портрете
38	Особенности применения техники мастихина к живописному построению портрета
39	Средства достижения сходства в портрете
40	Технические особенности акварельной живописи при передаче сходства портретного образа с моделью.
41	Какая связь между сложной конструктивной формой, пропорциями головы и характером человека в работе над портретом?
42	Анализ тепло-холодных цветовых отношений в условиях искусственного и естественного освещения
43	Особенности живописного изображения живой модели с учетом анатомического строения головы человека.
44	Изобразительные приемы композиционного решения портрета при создании художественного образа человека.
45	Объяснить термин стилизации, приемы и принципы стилизации в портрете
46	Что такое мастихин. Назовите шесть основных приемов работы мастихином
47	Каким образом определяется заданная цветовая гамма в живописном этюде? Что такое «лишние краски»?
Семестр 6	
48	Особенности работы с различными ракурсами -фас ,профиль, три четверти в фигуре человека
49	Отличие этюда от длительной постановки с натуры в живописи
50	Этапы рисования и основы композиционного построения портрета с руками с натуры
51	Что такое направление ажур и контр-ажур в творческой живописной постановке?
52	Правила композиции при работе над этюдом портрета с руками с натуры
Семестр 7	

53	Какие приемы можно использовать при создании образно-психологической характеристики модели?
54	Каковы основные методы развития способности к обобщению в живописи
55	В чем заключается креативность в выборе изобразительных средств при работе с живой моделью
56	Этапы рисования и основы композиционного построения фигуры человека с натуры
57	Хроматическая и ахроматическая гамма в живописном этюде фигуры человека
Семестр 8	
58	Назовите принципы создания живописного произведения в обнаженной моделью, при помощи каких материалов?
59	Методы построения живописного пространства в постановке с обнаженной моделью.
60	Какими приемами достигается эффект глубины пространства в живописи?
61	Расположение обнаженной фигуры в пространстве
62	Перечислить этапы ведения длительной работы над обнаженной фигурой
Семестр 9	
63	Что такое декоративность в живописи?
64	Методы построения живописного пространства в постановке с двумя фигурами?
65	Что означают понятия: тональная глубина и пластика силуэта?
66	Возможности декоративного решения живописного произведения в постановке из двух фигур
67	Основные приемы организации многофигурной композиции.
Семестр 10	
68	В чем разница между картиной и учебной постановкой?
69	Что такое «мифопоэтическое пространство» в искусстве?
70	В чем заключается и как выражается силуэтно-плоскостное изображение фигуры человека?
71	Какие основные правила организации тематического пространства с участием двух фигур человека
72	Каковы фактурные приемы как носители дополнительного содержания в живописи?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. Задания, которые предполагают формат домашнего выполнения, необходимо в течение семестра приносить для консультаций. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене не оцениваются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится в форме кафедрального просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями по дисциплине «Живопись» и заведующим кафедрой. Во время экзамена студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций. Сообщение результатов обучающемуся, производится непосредственно после выставления оценок на кафедральном обходе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка

6.1.1 Основная учебная литература				
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018403
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Лушникова, Т. Л.	Учебный портрет в живописи	Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена	2018	http://www.iprbookshop.ru/98626.html
Пугач, В. А.	Развитие творческого воображения студентов начальных курсов на занятиях живописью натюрморта	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2017	http://www.iprbookshop.ru/87936.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017820
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кравцов Д. В.	Живопись с основами цветоведения. Изображение головы человека в технике декоративной живописи	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019268
Антипина Д. О.	Академическая живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201927
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017822
Мальгунова Н.А., Иконникова И.М.	Декоративная живопись. Практические занятия. Самостоятельная работа	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018134
Малютина Е.Н.	Живопись. Самостоятельная работа студентов	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201878
Полозова А. И., Белая А. В., Гамаюнов П. П.	Живопись. Особенности решения композиционного пространства при использовании декоративных цветовых решений в работе с живой моделью.	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019373
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Мальгунова Н. А. Болдырева А. В.	Академическая живопись. Самостоятельная работа и практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017136
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
Антипина Д. О.	Станковая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020192
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110042.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Adobe Photoshop

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения учебных занятий необходима специализированная аудитория, оснащенная натурным предметным фондом, мольбертами, стульями, подставками для художественных материалов, драпировками, образцами из фонда студенческих работ, творческими пособиями. Присутствуют демонстраторы пластических поз.

Приложение

рабочей программы дисциплины Живопись

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.05.03. Графика

наименование ОП (профиля): Художник анимации и компьютерной графики

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 1	
1	Создать натюрморт в технике Гризайль и мягким материалом (соус). Выполнить тональный и ахроматический этюды, познакомиться с техникой и приемами в Гризайли и мягком материале. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – А2.
2	Создать быстрые клаузуры с натюрморта в четырех гаммах (белая, темная, синяя, красная) с натуры. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – А4.
3	Выполнить натюрморт в холодной гамме на основе закона о тональных отношениях и метода их определения: свет, полутон, тень, рефлекс в живописи. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
4	Выполнить натюрморты в сближенной цветовой гамме (светлый, темный) с использованием различных градаций оттенков одного цвета, их гармоничное сочетание для создания длительной живописной работы. Изучить особенности декоративности в живописи и основах выполнения быстрого этюда. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
5	Создать серию декоративных переложений с натюрморта в заданном колорите (холодном и теплом на нюанс, светлом, контрастном, темном на нюанс, желтом). Работа ведется по предварительным эскизам. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – 20/20
6	Выполнить живописные пленэрные работы с натуры с применением ахроматической и хроматической гаммы. Выполнить творческое копирование пейзажа с выбранного образца. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ- от А5 до А2.
Семестр 2	
7	Выполнить цветной живописный натюрморт в сближенной гамме (красный). Применить знания, полученные на дисциплине цветоведение. Построить свето-цветовую конструкцию натюрморта, ограниченную по живописным средствам и цветовой гамме. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2.
8	Выполнить натюрморт в теплой цветовой гамме. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
9	Выполнить декоративно - абстрактный натюрморт по воображению с использованием шрифтов. Подобрать необходимые шрифты для использования в работе. Выполнить эскизы. Подготовить колера. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А1
10	Выполнить натюрморт на различные фактуры и передачу материальности формы предмета. Подобрать материалы и техники, позволяющие усилить выразительность живописного произведения при помощи различных фактур. Работа ведется мягкой и жесткой кистью, на примере натюрморта, включающего в себя предметы из характерных материалов разного свойства, передача материальности драпировок с фактурами, стеклянных и металлических предметов. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
11	Создать творческие работы на тему «Животное в окружающей среде». Реалистичные и декоративные композиции. Реалистичные и декоративные композиции. Изучить анатомические особенности, размер, силуэт, среду обитания выбранного животного. Подготовить эскизы. Выполнить анализ цветового единства и общего тона живописной работы, способы передачи формы цветом. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2
12	Организовать пространство листа в длительной постановке натюрморта с гипсовой головой. Выполнить наброски натюрморта с гипсовой головой. Изучить пропорции и пластику гипсовой головы в пространстве натюрморта и в соответствии с общей композицией. Особенности колористического выполнения гипсовой головы по отношению к другим предметам. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – А1
Семестр 3	
13	Выполнение натюрморта в технике классической акварели с передачей материальности предметов в ограниченной цветовой гамме. Техника выполнения: акварель. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
14	Выполнить декоративный натюрморт с низким горизонтом. Работа ведется по предварительному эскизу. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А1.
15	Выполнить живописную композицию с натуры в контрастных цветовых отношениях. Провести выбор определенной цветовой гаммы и красок, необходимых для работы над натюрмортом в эскизе. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1

16	Выполнить линейные композиционные поиски мастерской художника — творческая интерпретация интерьера учебной аудитории. Утвержденные эскизы решить в цвете. Возможно сделать диптих, триптих на базе нескольких аудиторий. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А2
17	Выполнить абстрактный тематический натюрморт в формате три квадрата 1/3, 15 см на 45 см. Творческое преобразование натюрморта на основе этюдов с натуры, с использованием приема обобщения и условности. Материалы: гуашь, темпера.
18	Провести компоновку на плоскости листа сложного двухуровневого натюрморта в пространстве с использованием принципов смешения дополнительных цветов. Работа ведется по предварительным эскизам Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А1.
Семестр 4	
19	Выполнить короткосрочные портретные этюды с модели. Передать общее колористическое впечатление и визуальные характеристики человека. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. (10 шт.) Формат А3.
20	Выполнить этюд живой модели с ориентацией на боковое контрастное освещение. Овладеть навыками свободной компоновки портрета, профессионально обращаться с материалами для акварельной живописи. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
21	Выполнить этюд живой модели с натуры в условиях искусственного и естественного освещения. Выявить действительный колорит постановки при искусственном и естественном освещении. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
22	Создать портрет с натуры в технике Гризайль. Применить краски темного цвета: черная, сепия, коричневая, умбра. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
23	Выполнить портрет в различных техниках акварельной живописи (по выбору): «а-ля-прима», по-сухому, ретушь. Определить пропорции головы и размещение на ней всех деталей (направление глаз, носа, линии губ, скул, подбородка и т.д.). Проявить творческий потенциал при компоновке портрета. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
24	Выполнить аналитическую копию с репродукции известного художника на тему «Портрет» или «Портрет с руками». Выбрать картину, провести цветовой отбор основных цветов, анализ техники и манеры выполнения. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – от А2.
Семестр 5	
25	Выполнить портрет с натуры в ограниченной гамме. Изучить тональное взаимодействие при моделировании формы в портрете. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2.
26	Выполнить портрет с преобразованием изображения при помощи мастихина. Изучить основные приемы работы этим приемом. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – А2.
27	Выбрать несколько моделей разных возрастных групп для анализа различий в строении лица. Постараться достичь максимального сходства, подобрать технику исполнения. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2
28	При работе с живой моделью применить различные живописные основы (картон, грунтованный картон, холст, пористая бумага и т.п) Техника выполнения: акрил, гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2
29	Создать пространственную композицию при работе над портретом. Использовать формат: вертикальный прямоугольник, квадрат, горизонтальный прямоугольник и т.п. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера.
Семестр 6	
30	Выполнить этюд портрета с руками с натуры, применив знания по этапам и методам работы различными цветными материалами. При работе над заданием следует учитывать влияние освещения и тепло-холодность в колористическом построении листа. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2
31	Выполнить портрет с натуры в ограниченной гамме в технике гризайль. Изучить тональное взаимодействие при моделировании формы в портрете. Отразить в работе конституционные особенности мужской и женской модели. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.
32	Выполнить портрета с руками (темпера, гуашь) предложенной возрастной группы для анализа различий в строении лица. Отразить социальные и возрастные характеристики, их влияние на художественный образ. Продолжение изучения основных живописных техник в работе с живой моделью. Постараться достичь максимального сходства, подобрать технику исполнения. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.
33	Выполнить портрет с руками, найти колористическое решение живописного этюда. Освоить различные приемы живописи для выявления характера человека. Изучить основные приемы работы над портретом и принципы достижения сходства. Техника выполнения: гуашь, темпера, акрил. Формат выполняемых работ: А-2
Семестр 7	

34	Выполнить компоновку в листе этюда человека в интерьере с натуры при естественном освещении, опираясь на основы композиционного построения и расположения фигуры человека в пространстве. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2
35	Построить в листе композицию с фигурой человека, применяя изучение точных пропорций человеческой фигуры. Используются пастозные приемы в живописи. Изучение в работе с натуры влияния освещения на колористическое построение в живописи и тепло-холодность. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2
36	Выполнить живописную длительную работу постановки с живой моделью в сложно-организованном пространстве интерьера с декоративными драпировками. Изучение декоративных приемов в живописи, понятие стилизации, развитие творческого осмысления работы с натуры. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1
37	Выполнить длительную работу с натуры над фигурой человека с использованием классических приемов в работе над сходством, анализируя возрастное и социальное положение модели. Использование декоративных цветовых пятен для передачи эмоционального состояния живой модели. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
Семестр 8	
38	Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Организовать цветовое и стилистическое единство. Создать декоративное переложение с обнаженной натуры, используя профессиональные живописные материалы. Проанализировать неразрывную связь цветовых оттенков с особенностями стиливого решения живописного этюда. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1
39	Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Определить этапы ведения сложного длительного задания и анализ возможных ошибок. Провести анализ различий между длительной постановкой и живописным этюдом. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1
40	Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Проявить креативность при выборе материалов для выполнения длительной работы с живой моделью. Изучить современные течения в изобразительном искусстве. Использовать в своей работе новейшие тенденции мирового искусства с целью выработки индивидуального изобразительного языка. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
41	Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Изучить два основных метода построения живописного пространства и лепки объема: светотеневого и силуэтного на основе постановок с обнаженной моделью при естественном освещении. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
42	Выполнить постановку с живой моделью с разными источниками света для организации световоздушной среды. Проследить связь цветового решения с характером освещенности. Определение тонального колорита в зависимости от интенсивности светового источника в живописном этюде. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1
Семестр 9	
43	Выполнить постановку с живой мужской обнаженной моделью. Создать стилистически грамотное гармоничное решение живописного произведения на основе постановкой с обнаженной фигурой. Провести практическое изучение и отработку навыков реализации стиливого решения при работе с натуры. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1
44	Выполнить постановку с живой женской обнаженной моделью. Провести разбор понятия «авторский изобразительный язык» в практической работе с натуры, анализируя примеры живописи всемирно известных авторов. Материалы и техника исполнения зависят от авторского творческого замысла. Техника выполнения: гуашь, темпера, масло. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1
45	Выполнить постановку обнаженной фигуры в интерьере на фоне искусственно организованного пространства. Определить принципы построения условной глубины живописного пространства. Техника выполнения: гуашь, темпера, масло. Формат выполняемых работ: А-1
46	Выполнить сложноорганизованную двойную постановку, поставленную при естественном свете. Скомпоновать фигуры в костюмах в пространстве листа, передать через технику, манеру выполнения эстетику живописной поверхности. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
47	Выполнить постановку с двумя обнаженными моделями. Провести разбор понятий, как тональная глубина, моделировка формы с помощью тона, пластика силуэта и выполнить силуэтно-плоскостное изображение фигур человека в пространстве. Работа ведется по предварительным эскизам. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
Семестр 10	
48	Выполнить длительную работу с двумя моделями в исторических костюмах, применяя различные фактуры для наполнения постановки дополнительным метафоричным содержанием. Изучить взаимодействие разных материалов для живописи друг с другом с точки зрения технологии нанесения на основу и долговечности хранения таких произведений искусства. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
49	Выполнить длительную постановку в интерьере мастерской с двумя обнаженными моделями, поставленными против света. Выполнить постановку с натуры опираясь на свой творческий опыт, полученные знания в процессе создание законченного живописного произведения на конкретный сюжет по заданной теме. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1

50	Выполнить постановку с двумя фигурами, реализуя сложное решение пространства через цветовую связь и различие в методах колористического наполнения. Роль цветового пятна в организации динамического, эмоционального решения листа. Особенности решения композиционного пространства многофигурной композиции. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1
51	Двойная обнаженная постановка, в которой модели помещены в глубоком пространстве с направленным освещением. Эмоциональная составляющая масштабов изображения в реализации творческого авторского замысла. Апелляция к произведениям мастеров изобразительного искусства. Авторский выбор живописных материалов. Формат выполняемых работ: А-1