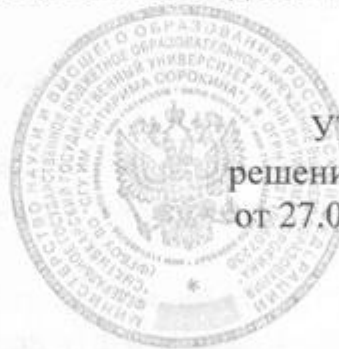

1

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

Подготовительное отделение

УТВЕРЖДЕНА
решением Учёного совета
от 27.09.2023 № 9/1 (598)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка к творческому экзамену по дисциплине
Живопись»

Составитель:

Бутакова Светлана Александровна
старший преподаватель Кафедры
Изобразительного искусства и
дизайна

Сыктывкар 2023

1. Пояснительная записка

Программа составлена на основе Федерального компонента государственных стандартов полного общего образования в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения внутривузовского творческого испытания по дисциплине «Живопись».

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»;
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» ("Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)");
- Положение о разработке и реализации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденное решением ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Цель и задачи программы

Цель дополнительной общеобразовательной программы – удовлетворение индивидуальных потребностей личности в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, организация свободного времени, адаптация обучающихся к жизни в обществе, профессиональная ориентация обучающихся, выявление, развитие и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы:

1. углубить и расширить знания обучающихся по изучаемой дисциплине;
2. подготовить обучающихся к прохождению творческого испытания.

Характеристика программы

Направленность программы: художественная

Категория обучающихся: обучающиеся 10-х и 11-х классов МОУ СОШ г. Сыктывкара, выпускники СПО и выпускники прошлых лет

Возврат обучающихся: от 16 лет

Численность учебных групп: 7-10 человек

Объем и срок реализации программы: 72 академ. часа, 7 месяцев

Форма обучения: очная

Режим занятий: 3-6 часов в неделю

Программа имеет **«Базовый уровень»** и предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы «Подготовка к творческому экзамену по дисциплине Живопись», а именно выполнение этюда по заданной теме, определение положения каждого предмета в плоскости условного пространства листа; поиск цвето-тонального решения, выявление глубины пространства в объемно-пространственной композиции средствами живописной выразительности (цветом и тоном); выявление главного и второстепенного в композиции; достижение целостности изображения, законченности и живописной выразительности рисунка.

2. Учебно-тематический план программы «Подготовка к творческому экзамену по дисциплине Живопись»

№	Наименование разделов и тем	Трудоемкость часов			Форма итогового контроля
		Всего часов	Лекции	Практические	
1.	Общие сведения о цвете и тоне в живописи	8	1	7	-
1.1	<u>Упражнение. Оттенки одного цвета.</u>	3	-	3	просмотр
1.2	Упражнение. Цветовая гамма	4	-	4	просмотр
2.	Передача формы предмета с помощью цвета и тона. Цветовой рефлекс	12	1	11	просмотр
2.1	Этюд .Фрукты и овощи на фоне однотонной драпировки.	-	-	3	просмотр
2.2	Этюд предмета с глянцевой поверхностью (кувшин) на фоне разноцветных драпировок	-	-	4	-
2.3.	Этюд предмета с матовой поверхностью (крынка) на фоне цветных драпировок	-	-	4	-

3.	Понятие «Композиция натюрморта»	16	1	15	-
3.1	Этюд натюрморта из 4 предметов. Понятие « ритм» в композиции натюрморта	-	-	7	просмотр
3.2	Этюд натюрморта. Главное второстепенное. Понятие «акцент»	-	-	8	просмотр
4.	Живописный натюрморт	28	-	28	-
4.1	Этюд драпировки	-	-	4	просмотр
4.2	Материальность. Этюд натюрморта из 3-4 предметов разных по фактуре и материалу (металл, стекло, плетение и т.д.)	-	-	8	просмотр
4.3.	Натюрморт из 3-4 предметов, разных по форме, цвету и фактуре, включая белый предмет. Глубина пространства.	-	-	8	просмотр
4.4.	Натюрморт из 3-4 предметов, разных по форме, цвету и фактуре, включая черный предмет. Целостность изображения.	-	-	8	просмотр
5.	Контрольное задание. Живописный этюд натюрморта из 3-4 бытовых предметов различных по цвету, форме и фактуре на фоне цветных драпировок.	8	-	8	просмотр
	ИТОГО	72	3	69	

3. Содержание

Реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретических и практических частей.

Общие сведения о композиции.

Композиция в изобразительном искусстве и дизайне.

Виды композиции: плоская, объемная, глубинно-пространственная. Основные качества композиции дизайна среды: эстетическая выразительность (образность), рациональность, функциональность, тектоничность, структурность, гибкость, органичность, целостность.

Понятие «перспектива», история возникновения понятия, теория перспективного рисования, основные понятия о воздушной и линейной перспективе.

Художественные средства (построения) выразительности.

Графика: точка, линия, штрих, пятно.

Цвет: монохром, полихром, цветовые спектры, сочетаемость цветов, цветовая гармония.

Пластика: линейно-пластическая, плоскостная, объемная, пространственная.

Светотень: блик, световая часть, полутень, тень, рефлекс, собственные и падающие тени.

Свойства поверхности: текстура, фактура, рельеф.

Рисунок геометрических тел в перспективе

Фронтальная и угловая перспектива.

Методика рисования геометрических тел в перспективе: куб, параллелепипед, четырехгранная пирамида, конус, цилиндр, шестигранная призма, группа геометрических тел с врезками.

Методика рисования композиции из геометрических тел с элементами врезок и срезов.

Изучение ортогональных проекций основных геометрических тел.

Рисование натюрморта из геометрических тел

Компоновка: определить местоположение изображения в заданном формате.

Построение фигур в перспективе: линейно-конструктивный, сквозной рисунок предметов постановки в заданном пространстве.

Уточнение масштаба, пропорций, характера форм, правильности построения.

Выявление объемных форм предметов светотенью (тоном).

Решение глубины пространства в натюрморте средствами графической выразительности - линией и тоном.

Решение композиционной целостности, законченности и графической выразительности натюрморта.

Рисование бытовых предметов

Разбор конструктивной основы бытового предмета, анализ конструкции предмета и алгоритм её рисования. Рисование различных вариантов пространственных положений предметов.

Решение глубины пространства в предмете средствами графической выразительности - линией и тоном.

Рисование натюрморта из геометрических тел и бытовых предметов

Отражение в эскизе(ах) композиционного решения натюрморта, выявление характерных для натюрморта оптимальных ракурсов.

Компоновка: определить местоположение изображения в заданном формате. Выбор вертикального или горизонтального композиционного решения.

Построение натюрморта в перспективе: линейно-конструктивный, сквозной рисунок элементов натюрморта с учетом ракурса в заданном пространстве.

Уточнение масштаба, пропорций, характера форм, правильности построения элементов натюрморта. Построение падающих теней предметов.

Выявление объемных форм предметов светотенью (тоном).

Решение глубины пространства в натюрморте средствами графической выразительности - линией и тоном.

Решение композиционной целостности, законченности и графической выразительности натюрморта.

4. Оценочные материалы

Критерии оценки выполненного задания:

1. Композиционное решение рисунка (0-10 баллов)
 - выбор оптимального размера изображения на формате листа;
 - композиционное равновесие при размещении изображения.
2. Конструктивно-перспективное построение предметов (0-20 баллов)
 - грамотный анализ формы предметов и их изображение с учетом расположения относительно друг друга на предметной плоскости;
 - умение определить линию горизонта и точки схода;
 - правильность передачи перспективных сокращений линейных размеров;
 - построение эллипсов окружностей в пространстве относительно осей вращения и линии горизонта.
3. Светотеневая моделировка форм предметов (0-10 баллов)
 - моделировка граненых поверхностей и поверхностей вращения за счет тональной градации;
 - выявление глубины пространства натюрморта за счет изменения светотеневых контрастов.
4. Эстетическое впечатление от рисунка (0-10 баллов)
 - ясная читаемость линий рисунка за счет сочетания различной насыщенности их в зависимости от глубины пространства;
 - выразительность светотеневой моделировки и передача объема предметов;
 - общая графическая культура, аккуратность в выполнении линий, выразительность штриховки.

5. Методические материалы

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, дискуссионный.

Форма организации образовательного процесса – групповая.

Виды занятий: лекция (теоретическое занятие), практическое занятие, самостоятельная работа.

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология дистанционного обучения, коммуникативная технология обучения.

Алгоритм учебного занятия: преподаватель последовательно дает лекционный материал по каждому тематическому разделу, обозначенному в учебной плане, далее учащиеся выполняют типовые задания в качестве практической отработки полученной теоретической информации. По завершении каждого занятия проводится анализ допущенных ошибок и предъявление правильного решения в форме объяснения или дискуссии.

Дидактические материалы: ватман, карандаши разной степени твердости и мягкости, ластик, зажимы, линейка, гуашь, кисти, палитра.

6. Планируемые результаты и требования к результатам освоения программы

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной программы является успешное прохождение итогового контроля в виде просмотра. Итоговый просмотр представляет собой обсуждение преподавателя с обучающимися выполненных практических работ, выявление их положительных и отрицательных сторон.

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение итогового задания, – 50. По результатам итогового задания выставляется оценка – зачет/незачет.

Критерии оценки:

- «зачет» – 35-50 баллов;
- «незачет» – 34 балла и менее.

7. Литература

1. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства: учебное пособие для вузов / Г. В. Беда. – М: Просвещение, 1977. – 186 с.
2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – М: Просвещение, 1989. – 188 с.
3. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. – М: Академия, 2007. – 203 с.
4. Визер, В. В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. – СПб: Питер, 2006. – 191 с.
5. Могилевцев В.А. Образцы для копирования: учебное пособие. СПб.: 4арт, 2012. – 132 с.
6. Ловцова И.В., Горчаков С.А. Живопись. 1 год обучения: учебное пособие для дополнительного предпрофессионального образования / под ред. Е.А. Комаровой. – М: Просвещение, 2021. – 111 с.
7. Могилевцев В.А. Основы живописи: учебное пособие. – СПб.: 4арт, 2012. – 96 с.
8. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. – М: Владос, 2010. – 158 с.
9. Ратиева О.В., Денисенко В.И. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе: учебное пособие. – М: Планета музыки, 2020. – 240 с.
10. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. – М: Академический Проект [и др.], 2010. – 128 с.
11. Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И. Живопись: учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. – М: Академический Проект [и др.], 2009. – 304 с.

12. Гаррисон, Хейзл. Рисунок и живопись. Полный курс: Материалы – техника – методы / Хейзл Гаррисон. – М: Эксмо, 2007. – 252 с.
13. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. / Леонардо да Винчи. – Спб: Азбука, 2001. – 702 с.

Интернет-ресурсы:

1. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. – Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html
2. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
3. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>
4. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. – Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>
5. Уроки рисования [Электронный ресурс]: Орох. – Режим доступа: <http://orox.ru/>
6. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>
7. Коллекция книг о живописи и искусстве [Электронный ресурс]: сайт для учащихся в художественных учебных заведениях. – Режим доступа: <http://hudozhnikam.ru/index.html>
8. Цвет: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный ресурс]: сайт для художников. – Режим доступа: <http://www.linteum.ru/category27.html>
9. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. – Режим доступа: <http://20centuryart.ru/>
10. Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа : <http://smallbay.ru/grafica.html>
11. Технология живописи [Электронный ресурс]: сайт о живописи. – Режим доступа: <http://paintingart.ru/articles.html>
12. Живопись и рисование [Электронный ресурс]: Электронная библиотека. – Режим доступа: <http://rubooks.ws/risovanie/>
13. Ленинградская школа живописи: история, художники, творческое наследие. – Режим доступа: http://www.leningradschool.com/port_r.html#54