МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный академический институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина

при Российской академии художеств»

 УТВЕРЖДАЮ

 Проректор по учебной работе:

 А.Н. Скляренко

 «_____»_________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО КУРСУ ЖИВОПИСИ

И ИСТОРИИ ИСКУССТВА

В ВЕЧЕРНИХ РИСОВАЛЬНЫХ КЛАССАХ

при ИНСТИТУТЕ имени И. Е. РЕПИНА

Дисциплина: Живопись

Форма обучения: дистанционная

Число учебных недель (01.06.-13.06.2020 г.): 2

Количество часов в неделю: 9

Составитель Кузьмина И.Б.,

заведующая Вечерними

рисовальными классами,

к. иск., доцент

Санкт-Петербург

2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей и взрослых, реализуемые структурным подразделением «Вечерние рисовальные классы», направлены на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых в области изобразительного искусства.

Актуальность «Дополнительной общеобразовательной программы для детей и взрослых по курсу живописи и истории искусства (один год)» определяется, в первую очередь, обеспечением адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентацией, а также выявлением и поддержкой детей, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном образовательном и воспитательном процессе.

Отличительной особенностью данной программы является дистанционное освоение основ традиционной академической школы изобразительного искусства в области живописи (без дисциплины «История искусства»).

Новизна данной программы состоит в том, что освоение основ изобразительной школы в области живописи осуществляется дистанционно (без дисциплины «История искусства»).

Учащийся дистанционно получает задание и самостоятельно (в формате «клаузыры») исполняет учебную работу. Для выполения задания по теме «Натюрморт с цветами и предметами быта» учащемуся необходимо самостоятельно создать натурную постановку согласно теме задания и решать обозначенные в программе задачи.

Форма руководства и передачи педагогом знаний и умений – дистанционная: электронные и/или онлайн-просмотры, электронные и/или онлайн-консультации.

Консультации педагогом проводятся дистанционно, в процессе которых он просматривает электронные фото натурных постановок и живописных работ учащихся, отмечает недостатки, дает профессиональные советы для продолжения работы.

Дисциплина «**Живопись».**

Живопись является важнейшей дисциплиной художественного образования.

Дистанционная дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу живописи ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить живописные и композиционные закономерности, освоить техники и приемы при создании картины в жанре «Натюрморт».

Изучая живопись, учащемуся необходимо не только развивать технику, но и закреплять свои познания об основных живописных принципах, правильной последовательности в работе, используя метод «от общего к частному» и «от частного к обогащенному общему».

1. Задачи и цели дистанционного освоения дисциплины **«Живопись».**

Целью дистанционного освоения дисциплины «Живопись»является становление композиционного мышления, усвоение живописных закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Задача дистанционного курса живописи – научить учащегося видеть характер предметов быта, их строение, положение в пространстве (плановость), цвето-тональные отношения и композиционные закономерности, а также научить учащегося изображать предметы в традициях академической реалистической школы живописи.

В процессе дистанционного изучения дисциплины последовательно решаются следующие задачи:

-закрепление знаний о законах реалистической цвето-тональной живописи в условиях самостоятельной работы над постановками с натуры, использование данных знаний в своем творчестве;

-изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; освоение методов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении.

-пластический и содержатеный анализ и использование композиционных закономерностей в картине (жанр «Натюрморт»);

-освоение различных живописных техник и приемов при работе следующими материалами: акварель, гуашь, темпера.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение различными способами выражения и различными техническими средствами, и материалами живописи.

2. Результаты дистанционного освоения дисциплины «Живопись».

В результате дистанционного изучения дисциплины «Живопись» учащийся приобретает следующие знания и навыки:

-знание технологических особенностей живописных материалов: акварель, гуашь, темпера;

-знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;

-умение на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и художественной деятельности;

-умение последовательно и планомерно вести работу над живописным произведением;

-умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной картины в жанре «Натюрморт».

Технологии формирования результатов освоения дисциплины «Живопись» осуществляется через практические занятия при самостоятельной работе обучающегося.

3. Методические рекомендации для учащегося.

Через всю работу над живописным произведением должен быть проведен принцип «от общего к частному, и от частного к целому (деталь в условиях целого)», с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Занятия живописью должно тесно проходить с освоением композиционных и рисовальных закономерностей в учебной работе.

Основой учебного процесса является изучение законов реалистического изображения предметов быта.

Дистанционное обучение традиционно основано на изучении натуры в соответствии с одногодичной программой по курсу живописи и истории искусства. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования художественных навыков слушателей (предварительный живописный эскиз, краткосрочный живописный этюд, длительная живописная работа).

Работая над темой «Натюрморт с цветами и предметами быта» учащийся продолжает осваивать основные принципы реалистической живописи, закрепляет зания о компановке в формате, цветовой гамме, цвето-тональной «лепке» формы предметов и передаче их окрашенности, орнаметации и фактуры, о применении законов цвето-воздушной перспективы, тепло-холодности, о цвето-тональных закономерностях («большой свет», полутон, блик, «большая тень», собственная тень, граница между светом и тенью, рефлекс, падающая тень и т.д.).

Для выполнения учебных заданий особое внимание учащегося должно быть направлено на создание натурных постановок на тему «Натюрморт с цветими и предметами быта» в определенной цветовой гамме (теплой или холодной) и решение данной задачи в практической работе.

Изучая примеры решений задач выдающимися мастерами, аналогичных тем, которые ставятся перед учащимся, следует ориентироваться на репродукции и электронные изображения живописных произведений старых мастеров и учебных работ по живописи (методический фонд Института имени И. Е. Репина и Вечерних рисовальных классов), выполненных в плане традиций реалистической школы.

Основными материалами учебных работ по живописи являются: акварель, гуашь, темпера.

4. Распределение учебного времени по видам занятий.

Дисциплина **«Живопись»**
п/№	Тема и задачи	Кол-во часов
1 год
1	Натюрморт с цветами (одуванчики, букет/ветка сирени и др.) и 3-5 предметов быта (ваза, фрукты и др.) на фоне драпировок в теплой или холодной цветовой гамме.Компановка в формате, определенная цветовая гамма, законы цвето-воздушной перспективы, тепло-холодность, цвето-тональная «лепка» формы предметов и цветов, плановость, цвето-тональные закономерности, окрашенность, орнаметация и фактура драпировок, предметов быта и цветов.	18
Итого 2 недели	**18**

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дистанционного учебного процесса.

5.1. Учебная литература:

Основная:

1. Василенко Н. В. Музеи мира: коллекция живописи: альбом / Н. В. Василенко, Н. В. Геташвили, А. С. Дмитревская, М. В. Замкова, И. С. Осипова, Т. Денисенко. Отв. за вып. Т. Денисенко. – М : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 445 с.
2. Геташвили Н. В. Атлас мировой живописи / Н. В. Геташвили. Отв. за вып. Т. Денисенко.– М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 446 с.
3. Громова Е. В. Сокровища мировой живописи / Отв. за вып. и ред. А. Ромушкевич; Е. В. Громова, Е. Н. Евстратова, О. В. Морозова, А. Ромушкевич. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 447 с.
4. Звягин В. Композиция в живописи / В. Звягин. – М: МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2015.
5. Могилевцев В. А. Образцы для копирования. Учебное пособие. / В. А. Могилевцев – СПб.: Арт индекс, 2013.

Дополнительная:

1. Могилевцев В. А. Основы живописи: Учебное пособие / В. А. Могилевцев. – СПб. : 4арт, 2012.
2. Морозова О. В. Мастера и шедевры европейской живописи : альбом / О. В. Морозова, А. Ромушкевич, Т. Денисенко. Отв. за вып. А. Ромушкевич, ред. Т. Денисенко, А. Ромушкевич. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 479 с.
3. Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова / – М : Сканрус, 2008.
4. Пахомова А. В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум. Учебно-методическое пособие / А. В. Пахомова. – М : Издат. В. Шевчук, 2011.
5. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: [учеб. пособие по специальности «Изобразительное искусство»] / Н. И. Прокофьев. – М : ВЛАДОС, 2013. – 158 с.
6. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. – М. : Эксмо, 2013.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для дистанционного освоения дисциплины:

1) Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);

- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);

- Педагогическая литература. Режим доступа:

а) Российская сеть культурного наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/><http://www.rchn.org.ru/>;

б) Российский фонд культуры [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru;

в) Агентство культурной информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.aki-ros.ru;

г) Информагентство «Культура» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gif.ru;

д) «Музей будущего» – информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <http://future.museum.ru/>;

е) Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adit.ru/>;

ж) EVA – Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eva-conferences.com/>;

з) Фонд Русская классика [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>;

и) [Электронный ресурс] URL:http://www. iskusstvo.ru;

r) [Электронный ресурс] URL: www.paintingart.ru;

2) Официальные сайты музеев и выставочных залов:

а) Русский музей [Электронный ресурс]. URL:http://rusmuseum.ru/;

б) Эрмитаж [Электронный ресурс]. [URL:www.hrrmitagemuseum.org](file:///F%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%28%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%AE%D0%98%29%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%28%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%AE%D0%98%29%5C29.03.04.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%5Cwww.hrrmitagemuseum.org);

в) Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс]. [URL:www.nimah.ru](file:///F%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%28%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%AE%D0%98%29%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%28%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%AE%D0%98%29%5C29.03.04.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%5Cwww.nimah.ru).

г) Санкт-Петербургский Союз художников [Электронный ресурс]. [URL:spbsh.ru](file:///F%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%28%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%AE%D0%98%29%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2016-17%28%D0%A2%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%B8%D0%AE%D0%98%29%5C29.03.04.%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%5Cspbsh.ru).

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления дистанционного образовательного процесса по дисциплине «Живопись»:

6.1. Демонстрационные и раздаточные материалы:

1) Электронные репродукции живописный призведений старых мастеров (темы: «Натюрморт с цветами», «Натюрморт с цветами и предметами быта»);

2) Электронные репродукции и изображения показательных учебных работ по живописи из методического фонда Института имени И. Е. Репина и Вечерних рисовальных классов (темы: «Натюрморт с цветами», «Натюрморт с цветами и предметами быта»).