1 курс, 1 семестр

Раздел I. Вводный курс «Материалы живописи и рисунка».

Раздел I. Вводный курс «Материалы живописи и рисунка» дает необходимый минимум теоретических знаний для грамотной работы в мастерских рисунка и живописи и самостоятельной работы вне аудитории.

Тема 1.1. Графические материалы, принадлежности и требования

к ним. Организация рабочего места для занятий рисунком и графикой.

Тема 1.1. дает знания о:

- роли рисунка в изобразительном искусстве в жизнедеятельности человека;

- основных понятиях и определениях, терминологии дисциплины;

- качественных характеристиках и свойствах материалов и инструментов рисунка, графики;

- грамотном подборе материалов, инструментов и аксессуаров, необходимых для выполнения практических работ, правильной подготовке и пользовании ими;

- грамотной организации рабочего места для практических занятий по рисунку и графике;

- правильной работе графическими материалами и инструментами.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила и приемы работы материалами рисунка и графики по теме 1.1.:

1. Требования к материалам и инструментам для занятий рисунком.

2.Материалы и инструменты, необходимых для выполнения практических работ.

3. Организация рабочего места для занятий рисунком и графикой.

4. Другие графические материалы – уголь, соус, сангина, пастель, мел.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Графические материалы, принадлежности и требования к ним: *стр. 9-11, ил. 1.8.-1.10.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

2) Теоретическая и практическая подготовка к выполнению рисунка: *стр. 5-8, ил. 1-4.*

Графические материалы, используемые при выполнении рисунка: *стр.8-12.*

Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.

Тема 1.2. Живописные материалы,

принадлежности и требования к ним.

Тема 1.2. дает знания о:

- роли живописи в изобразительном искусстве в жизнедеятельности человека;

- основных понятиях и определениях, терминологии дисциплины;

- качественных характеристиках и свойствах материалов и инструментов живописи водными красками;

- грамотном подборе материалов, инструментов и аксессуаров, необходимых для выполнения практических работ водными красками, правильной подготовке и пользовании ими;

- грамотной организации рабочего места для практических занятий по живописи водными красками;

- правильной работе материалами, инструментами и дополнительными аксессуарами для живописи водными красками.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила и приемы работы материалами живописи водными красками по теме 1.2.:

1. Водные краски - живописные материалы, принадлежности и требования к ним.

2. Акварель, (состав; свойства).

3. Организация рабочего места для занятий акварельной живописью.

4. Гуашь. Свойства гуаши.

5. Приемы и техники работы с гуашевыми красками.

6. Организация рабочего места для занятий живописью гуашевыми красками.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1) Живописные материалы, принадлежности и требования к ним: *стр. 61-65.*

Упражнения для работы с акварелью: *стр. 73-74, ил.6-11 на цв. вкладке.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

2) Живописные материалы: краски, инструменты: *стр.116-119, ил. 90-92.*

Тютюнова Ю. М. «Пленэр: наброски, зарисовки, этюды»: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2012. – 175 с.: цв. ил.

Раздел II. Основы рисунка (теория).

Раздел II. «Основы рисунка» дает необходимый минимум теоретических знаний по рисунку.

Тема 2.1. Основные сведения о рисунке.

Средства художественной выразительности в графике.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, правила и виды работы материалами рисунка и графики по теме 2.1.:

1. Роль рисунка в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и в разных видах деятельности человека.

2. Рисунок как самостоятельное явление изобразительного искусства.

3. Графика.

4. Виды и техники графики, основанные на искусстве рисунка.

5. Выразительные средства графики. Линия. Штрих. Пятно.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Основные сведения о рисунке. Средства художественной выразительности в графике: *стр. 5-11.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

2) Графические способы выполнения рисунка: *стр. 12-15, ил.5.*

Виды графических изображений: *стр. 18-19.*

Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.

Тема 2.2. Трехмерность. Форма. Объем. Пропорции.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике рисунка по теме 2.2.:

1. Выразительность формы предмета и объемно-пространственное восприятие художника.

2. Параметры объема (длина, ширина, высота).

3. Конструкция предмета и ее роль в строении формы. Классификация предмета по форме. Внешние признаки различия формы предметов.

4. Способ сквозной прорисовки.

5. Оптические иллюзии и виды оптических иллюзий. Особенности зрительного восприятия формы.

6. Светотень и ее закономерности. Распределение светотени на поверхности геометрических тел. Основные тональные градации. Особенности распределения светотени на предметах граненой и круглой формы.

7. Пропорции. Определение пропорции. Каноны рисования человека. Способ визирования. Пропорционирование.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Трехмерность. Форма. Объем. Оптические иллюзии. Светотень и ее закономерности: *стр. 11-15, ил.1.11-1.17.*

Пропорции: *стр. 16-19, ил. 1.18-1.22.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Тема 2.3. Основы перспективы. Рисование отдельных предметов.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике рисунка по теме 2.3.:

1. Определение перспективы. Особенности зрительного восприятия предметов в перспективе. Примеры перспективных сокращений.

2. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Наблюдательная перспектива. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

3. Основные понятия перспективы (терминология, определения).

4. Перспектива линий, геометрических фигур, геометрических тел. Фронтальная и угловая перспектива.

5. Значение рисования геометрических тел.

6. Последовательность рисования с натуры предметов простой формы.

7. Рисование геометрических тел. Рисование простых предметов быта. Рисование гипсового орнамента. Рисование драпировки.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Основы перспективы: *стр. 19-24, ил. 1.23-1.29.*

Рисование геометрических тел. Рисование простых предметов быта. Рисование гипсового орнамента. Рисование драпировки: *стр. 24-31, ил. 1.30-1.39.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

1. Теоретические основы линейной перспективы: *стр. 31-37, ил. 27-31.*

Применение перспективы при рисовании предметов неживой природы: *стр. 131-154, ил. 158-188.*

Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.

Тема 2.4. Рисование натюрморта.

Анималистика. Рисование животных и птиц.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике рисунка по теме 2.4.:

1. Натюрморт – определение.

2. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.

3. Рисование натюрморта. Принцип подбора предметов для натюрморта. Композиционные поиски и композиционное решение.

4. Последовательность рисования натюрморта, основанное на принципах академической школы (этапы работы).

5. Анималистика – определение.

6. Анималистический жанр в изобразительном искусстве. Длительный рисунок и наброски.

7. Рисование чучела птицы – последовательность, этапы работы. Рисование живой натуры.

8. Рисование животных. Особенность рисования животных с натуры. Рисование животных и птиц по памяти и представлению.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Рисование натюрморта: *стр. 31-33, ил. 1.40-1.41.*

Рисование животных. Рисование птиц: *стр.34-39, ил.1.43-1.49.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

1. Натюрморты из геометрических тел и предметов быта: *стр. 176-191, ил.216-232.*

Рисунки насекомых, птиц, животных: *стр. 306-318, ил.345-361.*

Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.

Тема 2.5. Рисование человека.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике рисунка по теме 2.5.:

1. Пластическая анатомия – определение.

2. Основы пластической анатомии человека.

3. Скелет.

4. Мышцы.

5. Анатомия головы (строение и пропорции).

6. Пропорции фигуры человека.

7. Рисование фигуры человека. Модуль. Упрощенные схемы мужской и женской фигур.

8. Смещение центра тяжести при различных движениях человека. Площадь опоры. Рисование фигуры человека в движении.

9. Изображение складок одежды.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Рисование человека: *стр. 39-51, ил. 1.50-1.63.*

Изображение складок одежды: *стр. 51-54, ил. 1.64-1.67.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

2) Общие сведения о рисовании с натуры фигуры человека: *стр. 261-264, ил.298-302.*

Макарова М. Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей». – 2-е изд., испр. – М.: Академический Проект, 2014. – 382 с.: ил.

Раздел III. Основы живописи (теория).

Раздел III. «Основы живописи» дает необходимый минимум теоретических знаний по живописи.

Тема 3.1. Основные сведения о живописи.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике живописи по теме 3.1.:

1. Живопись – определение.

2. Живопись как язык изобразительного искусства.

3. Виды живописи.

4. Монументальная живопись.

5. Станковая живопись.

6. Декоративная и театрально-декоративная живопись.

7. Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Бытовой жанр. Исторический жанр. Батальный жанр.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Основы живописи. Виды живописи. Жанры живописи: *стр. 55-61, ил. 2.1.-2.6.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Тема 3.2. Колорит. Психофизиологическое воздействие цвета. Символика цвета. Цветовые системы.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике живописи по теме 3.2.:

1. Колорит – определение.

2. Связь колорита с содержанием и общим замыслом произведения искусства, с эпохой, стилем, индивидуальностью художника.

3. Психофизиологическое воздействие цвета. Физиологические реакции, вызываемые воздействием цвета. Воздействие цвета на организм человека.

4. Символика цвета. Эмоциональное воздействие и эмоциональные ассоциации.

5. Особенности психологического восприятия цвета и цветовых сочетаний.

6. Цветовые системы.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Колорит. Психофизиологическое воздействие цвета. Символика цвета: *стр. 68-70.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Тема 3.3. Техники живописи.

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике живописи по теме 3.3.:

1. Метод лессировки.

2. Метод алла-прима.

3. Составление красочных смесей в методе алла-прима.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Техника акварельной живописи: *стр. 71-72.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

Тема 3.4. Последовательность работы

***над живописным этюдом натюрморта. Последовательность выполнения этюда человека в одежде*.**

Следует проработать (прочесть, конспектировать, выучить) нижеперечисленные понятия, определения, законы, правила работы в технике живописи по теме 3.4.:

1. Разница между учебным и творческим натюрмортом.

2. Композиция натюрморта. Последовательность работы над живописным этюдом натюрморта. Этапы работы.

3. Определение основных цветовых отношений. Живописное решение пространства. Трактовка фона. Обобщение.

4. Задачи этюда фигуры человека в одежде.

5. Быстрые и длительные этюды.

6. Последовательность выполнения этюда человека в одежде. Этапы работы.

Литература для изучения темы (библиотека колледжа - читальный зал):

1. Последовательность работы над живописным этюдом натюрморта: *стр. 75-77.*

Последовательность выполнения этюда человека в одежде. Этапы работы: *стр. 77-79, ил. 2.7.*

Беляева С. Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования»: учебник для учащихся учреждений нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с., [16] с цв. ил.: ил.

2) Этюды. Понятия об этюдах. Общие принципы выполнения этюдов. Техника выполнения этюдов. Живописные приемы: *стр.80-105, ил. 61-80.*

Тютюнова Ю. М. «Пленэр: наброски, зарисовки, этюды»: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2012. – 175 с.: цв. ил.