

Симпсон А. Рисунок: смотреть и видеть [Текст] / А. Симпсон. - М. : АСТ : Астрель, 2005. – 102 с.

Тихонов С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подресков. – М. : Стройиздат, 1996. – 296 с.

Чинь. Архитектурная графика: пер. с англ. [Текст] / Чинь, Д.К. Франсис. - М.: АСТ : Астрель, 2007. – 215 с.

Программу составили:

доц. каф. ИД Степанов А.В., доц. каф. ДПИ Степанова Т.М.

1.3 ЖИВОПИСЬ

Цель дисциплины: формирование визуально-образного мышления будущего дизайнера-педагога в рамках цвета как системы.

Цвет – одно из важнейших средств отображения окружающей действительности, освоения и проектирования предметно-пространственной среды. Подготовка студентов в рамках дисциплины «Живопись» предполагает решение *задач* по обучению колористической деятельности в теоретическом и практическом аспектах на четырех практико-педагогических уровнях.

Первый уровень связан с так называемым открытым, или апертурным цветом, поэтому его можно обозначить как *апертурный*. Он основан на использовании чистого материала (краски), поиске цветовой гармонии через комбинации открытого цвета. Преобразования цветового материала на апертурном уровне определяются понижением насыщенности и светлотности цветового тона за счет разбела и частичной ахроматизации (добавления черного и др.).

Второй уровень освоения цвета – *природный*, который характеризуется изучением природных цветовых состояний. Природный цвет отличается сложносоставностью, его компоненты образуют разнообразные по смыслу и гармонии комбинации, раскрывающиеся в бесконечном множестве цветовых форм и их пространственных взаимодействий. Освоение природного цвета в учебном процессе реализуется через изображение (натурное) природных объектов (биоформа, зооформа, человек, среда, природные материалы и др.).

Третий уровень освоения цвета обусловлен культуротворческой деятельностью человека и охватывает все многообразие рукотворного предметного мира. Это предметы быта, интерьер, произведения искусства, архитектурные сооружения и т.д. Данный уровень можно обозначить как *аналоговый*, т.к. в нем раскрываются миметические аспекты сходства и соответствия с изучаемыми образами. Реализуется аналоговый уровень освоения цвета через изображение (в основном, натурное) предметного мира, копий, аналитических этюдов и т.д.

Четвертый уровень определен экстерниоризацией (переводом внутреннего плана во внешний) личностных творческих начал и качеств индивида. Перевод внутренних структур во внешнее состояние (форму) – необходимое действие, способствующее целостному развитию личности. Данный уровень можно обозначить как *субъективный*. Навыки репрезентации качеств субъекта в цветовой форме – это важное звено в подготовке педагога – дизайнера.

Содержание учебной работы предусматривает традиционную для дизайнеров тематику: геометрическую форму, растительную биоформу, природные объекты, культуротворческие объекты и др. Практические аудиторные занятия взаимосвязаны с самостоятельной работой студентов, которая имеет большое значение в формировании и развитии умений и навыков творческой работы.

Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Живопись» для студентов очной формы обучения представлены в таблице 4

Таблица 4

Объем учебной работы, перечень и сроки контрольных мероприятий	Количество часов
1. Виды и объем учебной работы в часах	
1.1. Общая трудоемкость Дисциплины	380
1.2. Аудиторные занятия	180
1.2.1. Лекции	-
1.2.2. Практические занятия	-
1.2.3. Лабораторные работы	180
1.3. Самостоятельная работа	200
1.3.1. Курсовой проект (работа)	-
1.3.2. Контрольная работа	-
1.3.3. Расчетно-графическая работа	-
1.3.4. Другие виды самостоятельной работы: зарисовки биоформы; антураж; стаффаж; эскизные колористические презентации объектов.	200
2. График изучения дисциплины	
2.1. Курс	II, III
2.2. Семестр	4,5,6
2.3. Экзамен (семестр)	6
2.4. Зачет (семестр)	4,5
2.5. Курсовой проект (семестр)	-
2.6. Контрольная работа (семестр)	-

Содержание тем дисциплины

4 семестр. Освоение средств и закономерностей живописи на основе натурных постановок.

Натюрморт из бытовых предметов. Задание: Выполнить 6-8 эскизных зарисовок натюрморта из 5-7 контрастных по цвету бытовых предметов. Эскизы выполнять в малом формате (А 4), в плоскостной манере.

Основная задача: изучение и освоение понятий локальный цвет, цветовые отношения, цветовая гармония. **Материалы:** бумага, акрил (гуашь, темпера).

Натюрморт из геометрических тел. Задание: Выполнить натюрморт из 3-4 разноокрашенных геометрических тел (шар, куб, конус, призма и др.).

Основная задача: изучение и освоение средств и закономерностей живописного моделирования объема и пространства. Материалы: бумага А 3, акрил (гуашь, темпера).

Натюрморт из природных форм. Задание: выполнить натюрморт, составленный из природных объектов (фруктов, овощей, трав, камней и др.).

Основная задача: изучение и освоение цвето-тональных пространственных отношений. Материалы: бумага А 2 акрил (гуашь, темпера).

Натюрморт в интерьере. Задание: выполнить натюрморт в интерьере, составленный из бытовых предметов.

Основная задача: изучение и освоение цвето-тональных пространственных отношений. Материалы: бумага А 2 акрил (гуашь, темпера).

Самостоятельная работа. Задание: Выполнить ряд живописных этюдов, эскизов, зарисовок биоформы (фитоформы, зооформы) и природных объектов (скал, деревьев, облаков и др.).

Основная задача: приобретение опыта цветопередачи природных объектов. Материалы: альбомы А 3, акрил, акварель, гуашь. Объем: 30 листов А 3.

5 семестр Цветоритмическая композиция.

Абстрактная цветоритмическая композиция в теплых тонах. Задание: Выполнить 6-8 эскизов на основе морфологического элемента «пятно» с передачей различных ритмических схем (вертикальных, горизонтальных, диагональных, вертикально-горизонтальных и др.).

Основная задача: освоение цветоритмической комбинаторики. Материалы: бумага А 3, акрил (гуашь, темпера).

Абстрактная цветоритмическая композиция в холодных тонах. Задание: Выполнить 6-8 эскизов на основе морфологического элемента «пятно» с передачей различных ритмических схем. Использовать пятно различной конфигурации.

Основная задача: освоение цветоритмической комбинаторики. Материалы: бумага А 3, акрил (гуашь, темпера).

Абстрактная цветоритмическая композиция в тепло-холодном контрасте. Задание: выполнить 6-8 эскизов на основе «пятна» с передачей различных ритмических схем и вариантов теплохолодности.

Основная задача: освоение цветоритмической комбинаторики. Материалы: бумага А 3, акрил (гуашь, темпера).

Цветоритмическая композиция на заданную тему. Задание: выполнить композицию на основе подготовительной работы - точка, линия, плоскость, пятно.

Основная задача: освоение морфологической комбинаторикой при построении цветоритмических композиций. Материалы: бумага А 3, акрил (гуашь, темпера).

5 семестр. Животисная и декоративная композиция на заданную тему.

Живописный тематический натюрморт. Задание: выполнить эскиз декоративного натюрморта на свободную тему на основе подготовительной работы (форэскизы).

Основная задача: освоение цвето-тональной моделировки объема и пространства. Материалы: бумага А 2, акрил (гуашь, темпера).

Декоративный тематический натюрморт. Задание: Выполнить эскиз декоративного натюрморта на свободную тему на основе морфологического элемента «плоскость».

Основная задача: освоение декоративной стилизации натуральных форм в цвете. Материалы: бумага А 2, акрил (гуашь, темпера).

Самостоятельная работа: выполнить ряд эскизов цветоритмической живописной и декоративной композиций на свободную тематику.

Основная задача: освоение цветоритмической комбинаторики. Материалы: бумага А 3 (объем 30 листов), акрил (гуашь, темпера).

6 семестр. *Моделирование пространства и объема посредством цвета и тени.*

Цвето-тональное моделирование плоскостных объектов в пространственной среде с включением антуража и стаффажа. Задание: выполнить эскизную разработку (на основе форэскизов) фрагмента интерьерной среды, включающей плоскостные элементы, формы, антураж, стаффаж. В работе использовать натурную ситуацию, фотографии и др. материалы.

Основная задача: освоение цвето-тональной моделировки объема и пространства. Материалы: бумага А 2, акрил (гуашь, темпера).

Цвето-тональное моделирование объемных объектов в пространственной среде с включением антуража и стаффажа. Задание: выполнить эскизную разработку (на основе форэскизов) фрагмента экстерьерной среды, включающей объемные элементы (формы) антураж, стаффаж. Использовать натурную ситуацию, фотографии и др.

Основная задача: освоение цвето-тональной моделировки объема и пространства. Материалы: бумага А 2, акрил (гуашь, темпера).

Колористическая презентация объекта предметно-пространственной среды на заданную тему. Задание: выполнить эскизную разработку (на основе подготовительной работы) оформления фрагмента предметно-пространственной среды на заданную тему (городская среда, ландшафт, парк, интерьер и др.). Объем 6 листов А 2.

Основная задача: освоение комплексного подхода к цвето-тональному моделированию пространства (среды). Материалы: бумага (планшеты) А-2, акрил (гуашь, темпера).

Самостоятельная работа. Колористическая презентация действия с включением фигуры человека. Задание: выполнить эскизную разработку действия (концертный номер, представление, корпоративное мероприятие, акция, хеппинг и др.) на свободную тему. Разработка представляется в экспликации. Формат «кадра» малый - приблизительно 5 см × 10 см, объем – 100 кадров.

Основная задача: освоение колорита (колористического решения, подхода) в оформлении действий. Материалы: бумага, акрил (гуашь, темпера).

Рекомендуемая литература

Аксенов Ю.Г. Рисунок и живопись / Ю.Г. Аксенов, Р.М. Закин. – М. : Искусство, 1963. – Т. 1.

Аксенов Ю.Г. Рисунок и живопись / Ю.Г. Аксенов, Р.М. Закин. – М. : Искусство, 1963. – Т. 2.

Беда Г.В. Живопись / Г.В. Беда. – М. : Просвещение, 1986.

Живопись : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2001.

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2004.

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. – М. : Высш. шк. 1997.

Кузин В.С. Психология живописи / В.С. Кузин. – М. : Оникс XXI в., 2001.

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – ВЛАДОС, 2006.

Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений / Г.И. Панксенов. – М. : Изд. центр «Академия», 2007.

Паранюшкин Р.В. Композиция / Р.В. Паранюшкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2001.

Серов Н.В. Цвет культуры : психология, культурология, физиология / Н.В. Серов. – СПб. : Речь, 2004.

Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М.О. Сурина. – М. : ИКЦ «Март», 2003.

Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики / М.О. Сурина, А.А. Сурин. – М. : ИКЦ «Март», 2003.

Художественно-педагогический словарь / Сост. Н.К. Шабанов и др. – М. : Акад. проект, 2005.

Яшухин А.П. Живопись / А.П. Яшухин, С.П. Ломов. – М. : АГАР, 1999.

Программу составили:

доц. каф. ИД Степанов А.В., доц. каф. ДПИ Степанова Т.М.