ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технічні прийоми та засоби виразності, що використовуються в основних жанрах станкового живопису.

Міждисциплінарні зв’язки. Живопис, як вид образотворчого мистецтва, є важливим компонентом художнього віддзеркалення та тлумачення дійсності, що використовує різні засоби виразності.

Навчальна дисципліна «Живопис» є необхідною частиною у процесі вивчення багатьох спеціальних курсів, а саме: «Композиція», «Декоративно-прикладна творчость», «Комп’ютерна графіка», «Історія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва».

Курс навчальної дисципліни «Живопис» пропонуємо вивчати паралельно або після опанування базових знань із дисциплін «Основи кольорознавства», «Основи композиції», «Рисунок» та «Пластична анатомія».

Метою викладання навчальної дисципліни «Живопис» є формування професійних знань, умінь і навичок, необхідних для втілення творчого задуму засобами живопису, зорового сприйняття реальних об’єктів, об’ємно-просторового та образного мислення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Живопис» є:

* ознайомлення з основними виражальними засобами та технічними прийомами, що використовуються в різних жанрах станкового живопису;
* формування умінь та навичок відтворення реальних об’єктів, використовуючи живописні матеріали;
* розвиток образного мислення, навиків творчої інтерпретації та стилізації зображуваної дійсності;
* розкриття творчого потенціалу особистості та виховання загально-естетичної культури студента;
* набуття навиків творчого використання одержаних знань при виконанні образотворчих та декоративно-прикладних робіт у подальшій професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми **студенти повинні**:

знати:

* види і жанри живопису;
* матеріали та приладдя, а також способи їх застосування;
* фахову термінологію, що стосується обладнання, матеріалів та методів відтворення живописних робіт;
* закономірності кольоросприйняття в живописній композиції;
* методику виконання живописних робіт в техніках: акварельного, гуашевого, темперного, олійного письма;
* методику виконання живописних станкових композицій в жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетно-тематичний твір;
* особливості композиційних прийомів творчої інтерпретації та стилізації зображуваної дійсності.

уміти:

* використовуючи різні принципи об’єднання елементів формоутворення та закономірності композиційної побудови об’єктів предмета діяльності, знайти образне вирішення, яке максимально відповідає проектному завданню;
* враховуючи вимоги до створення гармонійної багатопредметної композиції, яка відображає творчі можливості художника-виконавця та його чуттєво-емоційне сприйняття сучасних тенденцій у декоративно-прикладному мистецтві, розробити ескізи об’єктів предмету діяльності;
* на основі розуміння причинно-наслідкових зв’язків, використовуючи професійні знання, забезпечувати необхідний рівень якості виконання проектів;
* спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням психологічних та естетичних аспектів розвитку світових тенденцій у декоративно-прикладному мистецтві розробляти творчі проекти з предмету діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 450 год., 15 кредів ECTS.

Згідно з вимогами освітньо-профільної програми, студенти повинні оволодіти такими компетентностями:

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

* Здатність до творчої уяви й образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті, виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку.
* Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, композиції для освоєння теоретичних основ і методів відтворення художнього образу.
* Досконале володіння рисунком, живописом, методами та законами композиційної побудови картини та здатність спрямовувати ці теоретичні знання та практичні навички на виконання роботи в матеріалі.
* Використовування професійно-профільованих знань та практичних навичок з рисунку, пластики, композиції, кольорознавства, креслення та перспективи для створення проектів предметів декоративно-прикладного мистецтва.

Програмні результати навчання:

* Здатність продемонструвати знання і розуміння термінології з образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації.
* Здатність аналізувати стан і напрямки сучасного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
* Обирати техніки та технології для виконання художнього твору.
* Знаходити технологічне рішення, яке максимально відповідає задуму.

Питання та завдання для контролю знань з обов’язкової навчальної дисципліни «Живопис»

1. Поняття «живопис». Основні види і жанри живопису.
2. Поняття про відносність теплих і холодних кольорів; дію світла на колір; зміну кольору при штучному та природному освітленні.
3. Завдання художника при виконанні живописних робіт в жанрі «натюрморт» («пейзаж», «портрет»).
4. Значення термінів «кольоровий тон», «насиченість», «яскравість».
5. Методика виконання короткочасного (довготривалого) етюду.
6. Значення рефлексу у відтворенні об’єму зображення.
7. Методика виконання живописної роботи на пленері.
8. Поняття «колір» та його значення в живописі. Основні групи кольорів
9. Характеристика художньо-стилістичних прийомів творчої інтерпретації зображуваної дійсності, що використовуються в станковому живопису
10. Значення термінів «ахроматичний ряд», «світлота кольору».
11. Характерні особливості та завдання академічного та декоративного живопису.
12. Визначення терміну «кольорова гамма». Розкрити психологію сприйняття кольору.
13. Термін «кольорова гармонія» та складові гармонійної системи.
14. Різниця між кольором предметним та обумовленим.

15. Характерні особливості ахроматичних та хроматичних кольорів.

16. Закон кольорових відношень та його роль в живописних зображеннях.

17. Технічні прийоми та методика виконання живописних робіт акварельного (темперного, олійного) письма.

18. Зміна кольорів в натурі в залежності від сили та спектрального складу освітлення. Визначення загального тонового та кольорового стану натури і етюду.

19. Поняття «контраст» та «нюанс» та їх значення в побудові кольорового навантаження живописного зображення.

20. Визначення принципу розміщення кольорів в просторі, законам і правилам повітряної перспективи в живопису.

методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової

навчальної дисципліни «Живопис»

Мета самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Живопис»:

* + - * розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
      * формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;
      * розвиток морально-вольових зусиль;
      * самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

* + - * навчити студентів самостійно працювати;
      * творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
      * сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Зміст самостійної роботи студентів визначається навчальною програмою та робочою навчальною програмою вивчення курсу «Живопис»

На самостійну роботу виносяться:

* + - * частина теоретичного матеріалу;
      * окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладачем.

Самостійна робота передбачається для більш складних та об’ємних за обсягом годин навчальних завдань.

Перед студентами ставляться такі завдання при виконанні самостійної роботи:

* навчитися композиційно правильно розміщувати зображення на аркуші паперу;
* передавати пропорції, конструктивну будову та форму предметів;
* передавати тональні та кольорові співвідношення та проліплювувати форму предметів кольором;
* художньо узагальнювати своє завдання.

Для цього студент використовує роботи методичного фонду, рекомендовану літературу, також додаткові джерела (за рекомендованим списком літератури).

Форми контролю за виконанням: перевірка практичної роботи, усне опитування.

Для самоконтролю при виконанні самостійних робіт є контрольні питання, посібники, які допомагають студентам краще виконати практичну роботу.

КРИТЕРІЇ оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з обов’язковоїнавчальної дисципліни «живопис»

Оцінка за національною шкалою		**Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів**
Відмінно	**90 - 100**	Студент виявляє глибоке засвоєння тематичного матеріалу, вміло використовує набуті знання у нових інтегрованих завданнях. На професійному рівні виконує усі види робіт, що передбачені програмою та творчо переосмислює набутий матеріал. демонструє знання основної та додаткової літератури; виявляє креативність у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь
Добре	**82 - 89**	Студент виявляє повні, систематичні знання із дисципліни, успішно виконує практичні завдання, засвоює основну та додаткову літературу, здатний до самостійного поповнення та оновлення знань, але у відповіді та роботах студента наявні незначні помилки.
74 – 81	Студент володіє тематичним матеріалом у межах програми, користується спецтермінологією. На достатньому рівні справляється з практичними завданнями та самостійною роботою, допускаючи певну кількість грубих помилок не в повній мірі відкриває свій творчий потенціал, демонструє стандартне мислення.
Задовільно	**64 - 73**	Студент виявляє знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
60 – 63	Студент виявляє посередні професійні навики. Демонструє знання і розуміння основних тематичних положень, не вміє самостійно зробити аналіз і творчо переосмислити вивчений матеріал при виконанні практичних та самостійних робіт, рідко вживає спецтерміни.
Незадовільно	**35 - 59**	Студент поверхово та фрагментарно дає відповідь з основного програмового матеріалу, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. При виконанні практичних робіт допускає масу грубих помилок.
0 - 34	Студент не володіє тематичним матеріалом. Не виконує завдання практичних робіт.

Рекомендована література

1. Алексеев С.С. «О колорите» - М., 1977.
2. Бакшеев В.Н. «Воспоминания» - М., 1963.
3. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция» - М., 1981.
4. Ванслов В.В. «О станковом искусстве и его судьбах» - М., 1972.
5. Волков Н.Н. «Композиция в живописи» - М., 1977
6. Волков Н.Н. «Цвет в живописи» - М., 1965
7. Виннер А.В. «Как работают мастера живописи» - М., 1965.
8. Гренберг Ю.И. «Технология живописи» - М., 1982.
9. Зайцев А.С. «Советы мастеров» - Л., 1973.
10. Закин Р. «На пути к творчеству» - Л., 1971.
11. Ивенс Р.М. «Введение в теорию цвета» - М., 1964.
12. Иогансон Б.В. «О живописи» - М., 1964.
13. Кальнинг А.К. «Акварельная живопись. Краткое руководство» - М., 1968.
14. Капланова С.Г. «От замысла и натуры к законченному произведению» - М., 1981.
15. Коровин К.А. «Жизнь и творчество» - М., 1963.
16. Киплик Д.И. «Техника живописи» - М., 1950.
17. Лепикаш В.А. «Живопись акварелью» - М., 1961.
18. Одноралов Г.В. «Материалы в изобразительном искусстве» - М., 1983.
19. Орловский Г.И. «Учитель изобразительного искусства и его работа. Некоторые размышления о профессии» - М., 1965.
20. Павлинов П.Я. «Для тех., кто рисует» - М., 1965.
21. Пучков А.С., Триселев А.В. «Методика работы над натюрмортом» - М., 1982.
22. Ревякин П.П. «Техника акварельной живописи» - М., 1959.
23. Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» - М., 1980.
24. Савицкий Г.А. «Молодым художникам о мастерстве» - М., 1952.
25. Стасевич В.Н. «Искусство портрета» - М., 1978.
26. Стасевич В.Н. «Пейзаж. Картина и действительность» - М., 1981.
27. Унковский А.А. «Живопись. Вопросы колорита» - М., 1980.
28. Шорохов Е.В. «Композиция» - М., 1983.
29. Юон К.Ф. «Об искусстве» - М., 1959. – Т. 1,2.