

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

26 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Специализация образовательной программы – Монументально-декоративное искусство
(интерьеры)

Квалификация выпускника – Художник - проектировщик интерьера

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 3 Семестр 5,6

Экзамен 5,6 сем

Общая трудоемкость дисциплины 216.0 (академ. час), 6.00 (з.е)

Составитель Е.А. Сотникова, доцент, Член Союза художников России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1009

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № №7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

26 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- Совершенствование знаний в области живописи, приобретение умений и навыков необходимых для изображения окружающей действительности посредством образного восприятия.
- широкое использование всего спектра теоретических законов, практических приёмов и живописных техник.
- формирование художественного видения, культуры мышления, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- Изучение основных свойств цвета;
- изучение колористических, пластических особенностей предметов и возможностей их стилизации и трансформации.
- изучение законов цветовой композиции и развитие цветовой памяти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс "Академическая живопись для профессиональной деятельности" изучается на третьем курсе и является обязательной дисциплиной.

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «История искусства интерьеров», «История дизайна», «Цветоведение и колористика», «Основы композиции (Пропедевтика)», «Объемно-пространственная композиция интерьера»

Дисциплина "Академическая живопись для профессиональной деятельности" связана с освоением дисциплин «Художественное проектирование интерьера» и «Основы производственного мастерства»

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы при реализации задач курсового и дипломного проектирования, преддипломной практики.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Организаторская деятельность	ОПК-2 Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих	ИД-1ОПК-2 Знать: особенности и основные организационные принципы проведения творческих мероприятий, действующее законодательство и нормативно-правовые акты обеспечения авторского и смежных прав, приемы оформления и презентации проектных решений и творческих работ на всех стадиях проектирования ИД-2ОПК-2 Уметь: реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи, использовать

	мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)	проектные знания при организации выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий ИД-3ОПК-2 Владеть: методами подготовки проектов и творческих работ к участию в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
--	--	---

3.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления	ИД-1 ПК-1 Знать: виды и назначение традиционных и новейших технических средств представления проектных решений, применяемые информационные технологии; основы художественной культуры и композиции. ИД-2 ПК-1 Уметь: выбирать информационные технологии и методы выполнения художественно-графических работ для проектирования, моделирования и разработки художественной подачи дизайн-проекта ИД-3 ПК-1 Владеть: приемами объемно-пространственной композиции, навыками представлять проектные решения с использованием традиционных технических средств изображения и новейших информационных технологий

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6.00 зачетных единицы, 216.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Декоративный натюрморт	5			34								10.9	Текущий контроль выполнения аудиторных работ.
3	Полуфигура натурщика. Разработка декоративной композиции «В стиле мастера»	5			34								10.9	Текущий контроль выполнения аудиторных работ.
4	Индивидуальные занятия	5							0.2					Проверка выполнения самостоятельных работ
5	Экзамен	5									0.3	17.7		
6	Фигура человека в интерьере Авторская стилизация композиции	6			34								10.9	Текущий контроль выполнения аудиторных работ.
6	Декоративное решение пейзажа в заданных колористических и светотональных отношениях	6			34								10.9	Текущий контроль выполнения аудиторных работ.
7	Индивидуальные занятия	6							0.2					Проверка выполнения самостоятельных работ
8	Экзамен	6									0.3	17.7		
	Итого			0.0	136.0		0.0	0.4	0.0	0.6	35.4	43.6		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Декоративный натюрморт и его стилизация различными способами	Живопись натюрморта с натуры. Решение многоуровневого усложненного натюрморта в заданной цветовой гамме
Декоративный натюрморт и его стилизация различными способами	Декоративная стилизация натюрморта. Деление плоскости на части, витражная техника изображения

Декоративный натюрморт и его стилизация различными способами	Декоративная стилизация натюрморта в стиле Оверлеппинг (предметы перекрывают друг друга, просвечивают)
Декоративный натюрморт и его стилизация различными способами	Декоративная стилизация натюрморта с использованием авторских техник (коллаж, фактуры)
Живопись фигуры натурщика с натуры	Портретный этюд с руками (полуфигура) Передача пластических и цветовых особенностей модели и их пространственная связь.
Стилизация и образное решение фигуры человека	Изучение и копирование произведения известного мастера, имеющего свой узнаваемый стиль и почерк (на выбор). Например: П.Пикассо, В.Кандинский, Р.Фальк, Э.Мунк, Р.Лихтенштейн и др. Изучить особенности стиля, графики, пластики, колорита выбранного художника
Стилизация и образное решение фигуры человека	Разработка эскиза собственного произведения на основе изученных материалов и по мотивам живописи мастера. Выполнение стилизации портрета, используя выбранный источник вдохновения "В стиле мастера".
Фигура натурщика в интерьере. Живопись с натуры	Работа с натуры над постановкой "Фигура натурщика в театральном костюме с элементами интерьера". Выявление характерных особенностей модели, выражение цвета, сближенные и контрастные цвета, умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов.
Фигура натурщика в интерьере. Живопись с натуры	Условно- декоративная стилизация изображения фигуры человека. Разработка стилизации и авторского решения композиции
Разработка декоративной композиции на основе живописной картины известного художника.	Изучение и выбор источника творчества. Этюд ландшафтного объекта, выполненного в скетче, с использованием цветных художественно-живописных материалов.
Разработка декоративной композиции на основе живописной картины известного художника	Разработка абстрактная композиции на основе картины в стиле мозаики или фрески.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Декоративный натюрморт	Выполнение краткосрочных этюдов простых предметов с натуры. Поиск и	10.9

		разработка композиционного и колористического решения. Анализ визуального художественного образа. Оформление законченных работ к итоговым просмотрам.	
2	Полуфигура натурщика. Разработка декоративной композиции «В стиле мастера»	Выполнение простых краткосрочных этюдов полуфигуры, обнаженной полуфигуры и обнаженной человека. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам. Изучение и копирование произведения известного мастера, имеющего свой узнаваемый стиль и почерк.	10.9
3	Фигура человека в интерьере Авторская стилизация композиции	Выполнение длительных этюдов фигуры человека в интерьере. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Условно-декоративная стилизация изображения фигуры человека. Разработка стилизации и авторского решения композиции. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам.	10.9
4	Декоративное решение пейзажа в заданных колористических и светотональных отношениях	Разработка тематической композиция на заданную тему. Условно- декоративная стилизация изображения пейзажа. Разработка стилизации и авторского решения композиции. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам.	10.9

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обучение студентов осуществляется на основе интеграции классических педагогических и графических информационно- компьютерных технологий, с применением электронных образовательных ресурсов, включающих в себя дидактические, методические и информационно- справочные материалы по дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний.

Практические занятия проводятся как в традиционной форме, так и с использованием поисковых и индивидуальных графических заданий для закрепления теоретического материала. Значительную часть практических занятий составляет самостоятельная аудиторная работа по выполнению творческих заданий, работа над постановкой с натуры и по представлению.

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с учебной литературой, завершение и оформление аудиторных графических заданий, подготовку к практическим занятиям (сбор и обработка материала по предварительно

поставленной проблеме)

При освоении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций:

- самостоятельное изучение материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

- закрепление материала при проведении практических занятий с использованием интерактивных форм обучения: групповое обсуждение, дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа с творческим заданием

Для стимулирования студента к самостоятельному приобретению знаний организована опережающая самостоятельная работа (изучение студентом нового учебного материала до его изучения в ходе аудиторных занятий).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация по дисциплине предусматривается в виде экзамена в 5 и 6 семестре. Формой аттестации является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на комплексном просмотре. Экзамен проводится в форме комплексного просмотра с ведущими преподавателями, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных творческих работ. Результаты освоения дисциплины оцениваются по пятибалльной шкале.

К просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ учитывается не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач, в том числе мастерство исполнения, грамотное использование техники живописи, композиционное решение, колористическое решение, общее художественное впечатление.

К просмотру допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ).

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, навыки и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине.

Критерии оценки творческих работ:

Оценка "отлично" ставится, когда работа полностью отвечает поставленной учебной задаче;

Студентом демонстрируются умения изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами декоративной живописи; использование основных изобразительных техник и материалов; методы ведения живописных работ; знания художественных и эстетических свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Оценка "хорошо" ставится при наличии незначительных погрешностей, в цветовом решении и трактовке формы;

Оценка "удовлетворительно" ставится, когда студент допустил ошибки в цветовом решении и трактовке формы.

Оценка "Неудовлетворительно" ставится, когда студент допустил грубые ошибки в композиционном решении, построении и трактовке цветом формы предметов и пространства

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Штаничева, Н. С. Живопись: учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва: Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110049.html> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542194> (дата обращения: 29.05.2024).
3. Смекалов, И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров: учебно-методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 101 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/33626.html> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Коробейников, В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — ISBN 978-5-8154-0358-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66337.html> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Хамова, А. В. Декоративная живопись : методические указания / А. В. Хамова. — пос. Караваяево : КГСХА, 2016. — 26 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133521> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно- методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 97 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/33629.html> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Березина, Ю. Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико- методический и практический аспекты : учебно-наглядное пособие / Ю. Ю. Березина, О. В. Князева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 131 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/44600.html> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Кошелева, А. А. Спецживопись : учебно-методическое пособие / А. А. Кошелева, А. В. Щеглов. — Тула : ТулГУ, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-7679-4489-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/201239> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Виноградова, Н. В. Декоративная живопись : учебно-методическое пособие / Н. В. Виноградова. — Тольятти : ТГУ, 2015. — 74 с. — ISBN 978-5-8259-0839-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/139817> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Шевчук, В. Г. Особенности цветовой композиции академической и декоративной живописи : учебное пособие / В. Г. Шевчук. — Симферополь : КИПУ, 2021. — 104 с. — ISBN 978-5-907438-29-3. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173605> (дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html на условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html .
2	http://www.iprbookshop.ru	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования
3	ЭБС Юрайт https://urait.ru/	ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной книги. Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
4	Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/	Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.itsnicethat.com	It'sNiceThat Новостной ресурс свободного доступа об искусстве и дизайне.
2	http://www.world-art.ru	WorldArt Сайт по различным видам искусства. Собраны статьи по истории архитектуры, градостроительства, скульптуры, живописи, справочные материалы по стилям и различным периодам искусства.
3	http://www.artchive.ru	Артхив - Социальная сеть художников и ценителей искусств

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине «Академическая живопись для профессиональной деятельности» проводятся в специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория для живописи оснащена учебной мебелью, доской, мультимедиа проектором, проекционным экраном. Для проведения занятий используется набор иллюстраций для демонстрации на мультимедийном оборудовании. Также используется специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Аудитория оснащена мольбертами, подиумом; софитами; ширмой.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.