

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»

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 1,2 Семестр 1,2,3,4

Экзамен 1,2,3,4 сем

Общая трудоемкость дисциплины 432.0 (академ. час), 12.00 (з.е)

Составитель К.В. Федосеев, 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

12.03.24 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 по принятой программе, которые должны помочь студентам приобрести умения и навыки необходимые для изображения окружающей действительности посредством живописи.

* 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 физических свойств цвета.

* изучение взаимопроникновения цвета в составе «цветового круга».

* изучение поведения предметов в различной среде.

* изучение пластических свойств различных предметов, растений, тканей, человека.

* изучение законов цветовой композиции и развитие цветовой памяти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Академическая живопись» в структуре ОП ВО подготовки специалистов по специальности 54.05.01 «Монументально- декоративное искусство», относится к обязательным дисциплинам.

Дисциплина «Академическая живопись» изучается на первом и втором курсе, и базируется на знаниях и умениях, полученных в системе среднего и средне-профессионального образования по изобразительному искусству, мировой художественной культуре. Имеет межпредметные связи со следующими дисциплинами: цветоведение и колористика, академическая живопись для профессиональной деятельности, история культуры и искусства.

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 мероприятиях (художественных)	ИД-1 ОПК-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-2 ОПК-2 Уметь: реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи, использовать проектные знания при организации выставок, конкурсов, фестивалей и

	выставках, конкурсах)	других творческих мероприятий ИД-3 ОПК-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 12.00 зачетных единицы, 432.0 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	Учебный натюрморт	1			68								21.8	Текущий просмотр, выполненных заданий.
2	Индивидуальные занятия	1							0.2					
3	Экзамен	1									0.3	17.7		
4	Портрет натурщика	2			68								21.8	Текущий просмотр, выполненных заданий.
5	Индивидуальные занятия	2							0.2					
6	Экзамен	2									0.3	17.7		
7	Полуфигура натурщика	3			68								21.8	Текущий просмотр, выполненных заданий.
8	Индивидуальные занятия	3							0.2					
9	Экзамен	3									0.3	17.7		
10	Фигура натурщика	4			68								21.8	Текущий просмотр, выполненных заданий.
11	Индивидуальные занятия	4							0.2					
12	Экзамен	4									0.3	17.7		
Итого				0.0	272.0		0.0	0.8	0.0	1.2	70.8	87.2		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Натюрморт, составленный из бытовых предметов.	Изучение основ работы акварелью, гуашью. Поиск структурно-пластического, цветового, сюжетно-тематического решения, определение главного и второстепенного. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Натюрморт в технике «гризайль»	Тональное решение натюрморта одной краской. Решение: Формат: А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил. Цель: лепка формы, предметом и тоном. Поиск ахроматических сочетаний в связи с показом первого, второго и третьего тонов натюрморта. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое»

	исполнение.Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Натюрморт из предметов, контрастных по цвету	Лепка формы предметом тоном и цветом. Поиск ахроматических сочетаний в связи с показом первого, второго и третьего тонов натюрморта. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Этюд простейшего интерьера, угол комнаты с натюрмортом	Натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Натюрморт с античной гипсовой головой	Изучение взаимодействия теплых, холодных и яркостных отношений. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Сложный натюрморт ярких и контрастных оттенков	Изучение взаимодействия близких по цвету и различных по тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Этюд головы человека	Моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Этюд головы человека	Моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Портретный этюд с руками на нейтральном фоне	Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Портретный этюд с руками на ярком или контрастном фоне	Изучение характерных особенностей портретируемого, лепка формы головы тоном и цветом, теплые и холодные рефлексy. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Этюд натюрморта из бытовых предметов, включенного в пространство комнаты	Натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат 40x50 см, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель,

	акрил.
Портретный этюд с руками	Моделирование формы фигуры человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат: А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Этюд сидящей полуфигуры с небольшим натюрмортом.	Моделировка формы фигуры человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Обнаженная фигура человека	Передача пластических и цветовых особенностей модели и цветовая связь с пространством. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Сложный многоплановый натюрморт	Натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Сидящая натура на нейтральном фоне	Цель: передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Выявление характерных анатомических особенностей. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Фигура натурщика в театральном костюме	Цель: выявление характерных особенностей модели, выражение цвета, сближенные и контрастные цвета, умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат А - 1. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.
Фигура натурщика в интерьере	Цель: выявление характерных особенностей модели, изучение воздушной перспективы, умение показать пространство и глубину, умение композиционно и живописно связать фигуру и интерьер. Решение: Формат А - 1. Материал по выбору: гуашь, акварель, акрил.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Учебный натюрморт	Выполнение простых краткосрочных этюдов с натуры. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ	21.8

		визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам.	
2	Портрет натурщика	Выполнение простых краткосрочных этюдов головы человека. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Создание основных этапов рисования натюрморта. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам.	21.8
3	Полуфигура натурщика	Выполнение простых краткосрочных этюдов полуфигуры 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.	21.8
4	Фигура натурщика	Выполнение длительных этюдов фигуры человека в интерьере. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам.	21.8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Академическая живопись» используются следующие образовательные технологии:

1. Классические методы обучения:

* Практические занятия, на которых происходит освоение нового опыта, получение новых знаний и предоставляется возможность для самореализации личности учащихся.

* Консультации преподавателей.

* Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям.

* Проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с просмотров.

* Подготовка к практическим занятиям.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

* Групповые дискуссии и проекты.

* Обсуждение выполненных творческих работ в группе.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных

средств по дисциплине «Академическая живопись» для специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (интерьеры).

8.1 Текущий контроль

Система оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине включает проверку выполнения и степени законченности практических заданий, выставляются предварительные оценки в течение обучения.

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров выполненных работ по темам дисциплины. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных студентами.

8.2 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

По окончании 1 - 4 семестров студенты сдают экзамен. Экзамен проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Результаты академической живописи оцениваются по пятибалльной шкале.

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](https://www.iprbookshop.ru/110049.html)(дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/94865.html](https://www.iprbookshop.ru/94865.html)(дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. 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](https://www.iprbookshop.ru/66337.html)(дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. 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](https://www.iprbookshop.ru/33626.html)(дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. 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](https://www.iprbookshop.ru/33629.html)(дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц : учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07020-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536558>(дата обращения: 29.05.2024).

7. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи : методические указания / Ф. М. Щукин. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/21669.html>(дата обращения: 29.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Прокофьев, Николай Иванович. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст]: учеб.пособие : рек. УМО / Н. И. Прокофьев. - М.:Владос, 2010. - 159 с.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 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.
2	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.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://www.consultant.ru/	База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ
2	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
3	http://www.artlib.ru	Библиотека изобразительного искусства содержит в разделе «ресурсы по искусству» каталог сайтов по всем направлениям изобразительного искусства, в том числе и рисунку, а также содержит информацию о многих российских и зарубежных художниках
4	http://www.gallerix.ru	Частный некоммерческий проект, целью создания которого является популяризация искусства живописи

		среди широких масс населения и удовлетворения тяги к прекрасному у людей, не имеющих возможности лично посетить музеи, часто находящиеся на внушительном расстоянии от их дома. Главный акцент делается на полноту представления и качество репродукций, представленных в альбомах сайта.
5	http://www.artnow.ru	Сайт предоставляющий художникам выставлять свои работы. Содержит множество работ современных российских художников.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении данной дисциплины используется следующая материально-техническая база:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации). Отдельное помещение для хранения методического фонда дисциплины «Академическая живопись».

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, мольберты малые, мольберты большие, тумба, подиум, софит, табуреты.

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