

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и научной работе
А.В. Лейфа

» *11.01* 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Академическая живопись

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн костюма»

Квалификация выпускника: бакалавр

Программа подготовки: академический бакалавриат

Год набора: 2020 г.

Форма обучения: очная

Курс: 1-2, Семестр: 1 - 3

Экзамен: 1-3 семестр, 54 (акад. час.)

Практические занятия: 204 (акад. час.)

Самостоятельная работа: 66 (акад. час.)

Общая трудоёмкость дисциплины: 324 (акад. час.), 9 (з.е)

Составитель: Кузнецов В.В. доцент, Федосеев К.В. старший преподаватель

Факультет: Дизайна и технологии

Кафедра дизайна

2020 г.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01. «Дизайн»

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

«15» мар 2020 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой

Рабочая программа одобрена на заседании УМС направления подготовки 54.03.01. «Дизайн»

«15» мар 2020 г., протокол № 9

Председатель Е.А. Гаврилюк
(подпись, И.О.Ф.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник учебно-методического
управления

(подпись) Н.А. Чалкина

« » 2020 г.

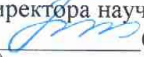
СОГЛАСОВАНО

Заведующий выпускающей кафедрой
 Е.А. Гаврилюк

(подпись)

«15» мар 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора научной библиотеки
 О.В. Петрович

(подпись)

«16» 05 2020 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели 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 ОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» в структуре ОП ВО подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 «Дизайн», относится к дисциплинам базовой части учебного плана.

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, живопись для профессиональной деятельности, проектирование, история искусств.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общеобразовательные компетенции:

владением основами академической живописи, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);

-способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (ОПК-5);

-способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1).

В результате освоения, обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать: законы цветоведения, законы перспективы, пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы. Теоретические основы преподавания художественных дисциплин.

2) Уметь: создавать средствами живописи с использованием различных техник исполнения, живописных этюдов различной степени сложности. Изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции. Реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных дисциплин.

3) Владеть: методами живописного изображения предметов окружающего мира и человека, навыками работы различными живописными материалами и техниками. Навыками организации образовательного процесса.

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Раздел дисциплины	Компетенции		
	ОПК - 2	ОПК - 5	ПК - 1
Учебный натюрморт	+	+	+
Портрет натурщика	+	+	+
Полуфигура и фигура натурщика	+	+	+

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 академических часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды контактной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в академических часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				П. З.	С. Р.	
1	Учебный натюрморт	1	1-18	68	22	Просмотр и обсуждение работ. Итоговый просмотр.
2	Портрет натурщика	2	1-18	68	22	Просмотр и обсуждение работ. Итоговый просмотр.
3	Полуфигура и фигура натурщика	3	1-18	68	22	Просмотр и обсуждение работ. Итоговый просмотр.
	Итого			204	66	Экзамен - 54 (акад. час.)

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекции

Лекции не предусмотрены.

6.2 Практические занятия

Раздел – 1. Учебный натюрморт

Тема 1. Введение. Значение живописи в подготовке художника-дизайна. Задачи обучения живописи на первом курсе. Натюрморт, составленный из бытовых предметов. Цель: знакомство с умениями, навыками и живописными качествами студентов. Изучение основ работы акварелью, гуашью. Поиск структурно-пластического, цветового, сюжетно-тематического решения, определение главного и второстепенного. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 2. 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 А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 3. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Цель: лепка формы тоном и цветом. Рефлексы, касания, силуэты. Взаимосвязь цветовых тонов, сближенных по цвету. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 4. Этюд простейшего интерьера, угол комнаты с натюрмортом. Цель: 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. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 5. Натюрморт с античной гипсовой головой. Цель: изучение взаимодействия теплых, холодных и яркостных отношений. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 6. Этюд натюрморта из бытовых предметов, включенного в пространство комнаты. Цель: 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. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 7. Сложный многоплановый натюрморт. Цель: 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. Гуашь, акварель, акрил.

Раздел – 2. Портрет натурщика

Тема 8. Этюд головы человека в двух ракурсах. Цель: моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

Тема 9. Голова натурщика с плечевым поясом на нейтральном фоне. Цель: изучение взаимодействия близких по цвету и различных по тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 10. Голова натурщика с плечевым поясом на цветном фоне. Цель: изучение взаимодействия близких по цвету и различных по тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 11. Этюд рук натуры. Передача пластических и цветовых особенностей рук человека. Связь цвета тела и драпировок. Цель: изучение и совершенствование передачи перспективы, умение показывать пространство и глубину, умение композиционно и живописно связать интерьер и натюрморт. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Раздел – 3. Полуфигура и фигура натурщика

Тема 12. Портретный этюд с руками. Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 13. Портретный этюд с руками. Цель: моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат: А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 14. Этуд сидящей полуфигуры. Цель: Моделировка формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 15. Сидящая фигура человека. Цель: Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 16. Стоящая фигура человека. Цель: Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование раздела	Форма самостоятельной работы	Трудоёмкость в академических часах
1	1 семестр	Выполнение простых краткосрочных этюдов с натуры. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам.	22
2	2 семестр	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.	22
3	3 семестр	Выполнение простых краткосрочных этюдов головы 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.	22
	Итого		66

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Академическая живопись [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов по дисц. для направления подготовки 54.03.01 "Дизайн" / АмГУ, ФДиТ; сост. Л. К. Водянина., К. В. Федосеев. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 30 с. – Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8378.pdf

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе дисциплины «Академическая живопись» используются следующие методы обучения: групповое обсуждение, дискуссия.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Академическая живопись» для направления подготовки 54.03.01 Дизайн.

9.1 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.

9.2 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

По окончании 1 - 3 семестров студенты сдают экзамен по практическим занятиям. Экзамен проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Результаты академической живописи оцениваются по пятибалльной шкале.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная литература:

1. Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/risunok-i-zhivopis-432200> (дата обращения: 06.04.2019).

9.2 Дополнительная литература:

1. Бесчастнов Н.П., Живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Н.П. Бесчастнов и др. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 223 с. (Изобразительное искусство) - ISBN 978-5-691-01470-3 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691014703.html>

2. Смекалов, И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 101 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626.html>

3. Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,

ЭБС АСВ, 2014. — 97 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33629.html>

4. 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, 2019. — 267 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07020-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/plasticheskaya-anatomiya-cheloveka-chetveronogih-zhivotnyh-i-ptic-433235>

5. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437239>

6. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс] : методические указания / Ф. М. Щукин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669.html>

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
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://biblio-online.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.
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. Главный акцент делается на полноту представления и качество репродукций, представленных в альбомах сайта.
5.	http://www.artnow.ru	Галерея современного искусства. Содержит множество работ современных российских художников.

10.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Адрес	Название, краткая характеристика
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://archi.ru	Сайт «Архитектура России» (русский архитектурный портал)
4	http://www.forma.spb.ru	Сайт по архитектуре и дизайну - Forma. Архитектура и дизайн
5	http://architektonika.ru	Сайт по архитектуре и дизайну «Архитектоника» (современная архитектура и дизайн)

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с программой, приобрести учебную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план, согласуя его с учебным графиком и планами по другим учебным дисциплинам. Дисциплину необходимо изучать строго последовательно и систематически. Не допустимы перерывы в занятиях, а также перегрузки.

В ходе практических занятий необходимо выполнять работы на заданном формате ватмана, надлежащего качества или специальной бумаге (по рекомендации преподавателя), используя живописные материалы необходимые для решения задач данной темы. Предварительные построения выполняются аккуратно и точно в карандаше. Рекомендуется применять видоискатель, особенно на первых порах. Работы необходимо подписывать карандашом в правом нижнем углу, разборчиво указывая фамилию и номер группы студента. Работы остаются в мастерской в специально отведенном месте. При необходимости следует задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В процессе практических занятий осуществляется углубление теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Преподаватель может выдавать индивидуальные задания каждому студенту по необходимости, учитывая ту или иную степень его подготовленности, а так же для выработки художественных навыков (например - упражнения на тональную растяжку, на закрепление понятий перспективы и тому подобное). Ежедневно в начале каждого практического занятия проводится просмотр и обсуждение работ по изучаемой теме. В основной части занятия студенты работают над постановкой под руководством преподавателя. Для работы в аудитории необходимо иметь набор художественных инструментов (карандаши разной мягкости, ластик, набор художественных красок - гуашь, ёмкость с водой, палитру, кисти разных размеров, тряпочку и т.п.), чтобы обеспечить качественное усвоение практических знаний и навыков.

При работе с учебной литературой изучение каждой темы следует начинать с усвоения теоретического материала: учебники, учебно-методическую и справочную литературу, интернет-ресурсы. В процессе работы целесообразно выполнять дополнительно наброски и зарисовки изучаемой природы и ее фрагментов. Особенно это касается тех частей постановки, которые плохо получаются в результате недопонимания

её конструкции или слабо развитой художественной техники. Рекомендуется проводить сравнительный анализ своих работ с работами мастеров и лучших студенческих работ.

Прежде чем приступить к постановке, необходимо понять задачи и чётко представить себе схему композиционного решения. Все задания должны выполняться последовательно не пропуская важные этапы (компоновка – определение пропорций – конструктивное построение - цветовое решение - плановость - обобщение). Все работы ведутся от общего к частному. Каждый раз, возвращаясь к работе, проводится её анализ, поиск ошибок, намечаются пути достижения поставленных целей. Так же перед каждой новой постановкой целесообразно выполнить несколько быстрых композиционных набросков карандашом.

В работе над этюдом живой природы необходимо учесть специфику и особенности данного задания, выработать в себе уважительное отношение к объекту художественной деятельности, скорректировать свой темп работы с периодами между работой и отдыхом натурщика. В процессе практических занятий студенты должны уметь организовать свое рабочее место. Не загромождать обзор сокурсникам, соблюдать порядок, точить карандаши в отведенных местах, убирать за собой табуреты и составлять мольберты на место после окончания работы.

12. 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». Количество посадочных мест –20.

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, мольберты; подиумы; софиты; электрообогреватели; ширмы.

Специализированная мебель для хранения и транспортировки учебного оборудования и технических средств обучения.

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