

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

« 21 » 09 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Академическая живопись

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн среды»

Квалификация выпускника: бакалавр

Год набора: 2021 г.

Форма обучения: очная

Курс: 1-2 Семестр: 1-3

Экзамен: 1-3 семестр

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

Составитель: Федосеев К.В. доцент

Факультет: Дизайна и технологии

Кафедра дизайна

2021 г.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

«01» 09 2021 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

 Н.А. Чалкина
(подпись, И.О.Ф.)

«01» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

 О.В. Петрович
(подпись, И.О.Ф.)

«01» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

 Е.А. Гаврилюк
(подпись, И.О.Ф.)

«01» 09 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр информационных образовательных технологий

 М.В. Артемчук
(подпись, И.О.Ф.)

«01» 09 2021 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 обязательной части блока 1 ОП.

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: академический рисунок, цветоведение и колористика, история культуры и искусства.

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

3.1 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Методы творческого процесса дизайнеров	ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия,	ИД-1 _{ОПК-3} . Знать: основы теории, понятия и определения дизайн-деятельности; основные методы дизайн-проектирования (аналитические, композиционные, графические); законы формирования художественного образа ИД-2 _{ОПК-3} . Уметь: анализировать проектную проблему, ставить и практически решать проектные задачи; производить предпроектный и проектный анализ, создавать дизайн-концепцию; представлять проектный замысел с помощью вербальных, визуальных, технических средств; транслировать дизайн-концепцию в формах устной и письменной речи, макетирования и моделирования, ручной и компьютерной графики; ИД-3 _{ОПК-3} . Владеть: культурой проектного мышления при разработке поисковых эскизов и изготовлении макетов художественных форм;

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	товары народного потребления)	профессиональными навыками по моделированию дизайнформ; основными методами композиционного проектирования; способами анализа и определения требований к дизайн - проекту; способностью организовывать, планировать, и управлять проектной деятельностью в дизайне (выполнение дизайн - проекта); профессионально и научно обосновать свои предложения и результаты проектной деятельности.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)			Контроль (в академичес ких часах)	Самостоя тельная работа (в академичес ких часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			ПЗ	ИЗ	КЭ			
1	Учебный натюрморт	1	68	0.2	0.3	17.7	21.8	Итоговый просмотр
2	Портрет натурщика	2	68	0.2	0.3	17.7	21.8	Итоговый просмотр
3	Полуфигура натурщика	3	68	0.2	0.3	17.7	21.8	Итоговый просмотр
	Экзамен	1,2,3						
Итого			204	0.6	0.9	53.1	65.4	

ПЗ – практическое занятие, ИЗ – индивидуальное занятие, КЭ – контроль на экзамене.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Лекции

Лекции не предусмотрены.

5.2 Практические занятия

Раздел – 1. Учебный натюрморт

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1.	Натюрморт, составленный из бытовых предметов.	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.
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.

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
3.	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 А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
4.	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 А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
5.	Натюрморт с античной гипсовой головой	Изучение взаимодействия теплых, холодных и яркостных отношений. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Раздел – 2. Портрет натурщика

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1.	Сложный натюрморт ярких и контрастных оттенков	Изучение взаимодействия близких по цвету и различных по тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
2.	Этюд головы человека	Моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.
3.	Этюд головы человека	Моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.
4.	Портретный этюд с руками на нейтральном фоне	Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
5.	Портретный этюд с руками на ярком или контрастном фоне	изучение характерных особенностей портретируемого, лепка формы головы тоном и цветом, теплые и холодные рефлексы. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Раздел – 3. Полуфигура натурщика

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1.	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 А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
2.	Портретный этюд с руками	Моделирование формы фигуры человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат: А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
3.	Этюд сидящей полуфигуры с небольшим натюрмортом.	Моделировка формы фигуры человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.
4.	Обнаженная фигура человека	Передача пластических и цветовых особенностей модели и цветовая связь с пространством. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№п/п	Наименование раздела	Форма самостоятельной работы	Трудоёмкость в академических часах
1	Учебный натюрморт	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.	21,8
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
	Итого		65,4

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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 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.

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 - 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.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература:

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>

Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456665>

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>

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

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>

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, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07020-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450646>

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

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>

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.archinfo.ru/#	Сайт Информационного агентства "Архитектор" Интернет ресурс по архитектуре и дизайну. Российский общеобразовательный портал

№	Наименование	Описание
4	https://www.inmyroom.ru/	INMYROOM. Профессиональный сайт для дизайнеров интерьера. Самая большая коллекция по дизайну и идей по декору. Платформа для общения профессионалов для реализации своих идей.
5	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.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; 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.