

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Дизайн и цифровые искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б.1.1.7 «Академическая живопись»

направления подготовки
54.03.01 «Дизайн» (ДИЗН)
Профиль 1 «Графический дизайн»
квалификационная степень: *бакалавр*

форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3,4
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144, 144
в том числе:
лекции – нет
коллоквиумы – нет
практические занятия – 72, 72
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 72, 72
зачет – 3 семестр
экзамен – 4 семестр
РГР – нет
курсовая работа – не предусмотрена
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины:

- развитие эстетического вкуса, чувства цвета и цветовой гармонии.

Задачи изучения дисциплины:

- знание законов воздушной перспективы, цветовой гармонии, рабочих качеств изобразительных материалов и техник живописи, тональных и цветовых отношений;

- владение техническими приемами живописи основными живописными материалами.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для ее освоения необходимы знания основных техник живописи, понимание основ изобразительной грамоты, обладание художественно-образным мышлением и природным чувством красоты и гармонии цвета.

Полученные знания, умения и компетенции могут быть использованы студентами при освоении дисциплин: художественно-графическая композиция, композиция костюма, моделирование костюма.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);

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

- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей).

В результате освоения дисциплины студент должен:

3.1. **Знать:** основные свойства цвета, закон цветового контраста, принцип взаимовлияния цветов, цветовых отношений, колористического единства; законы воздушной перспективы; материалы и техники живописи.

3.2. **Уметь:** воспринимать пространство, колорит, цельность натурной постановки; писать с натуры и по воображению; передавать живописными средствами объем, форму, пластические свойства предмета, цветовые отношения, выполнять кратковременные этюды фигуры человека; пользоваться художественными материалами.

3.3. **Владеть:** практическими навыками работы живописными материалами.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ (ЧАС.) ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

№ Модуля	№ Недел	№ Темы	Наименование темы	Часы/ из них в интерактивной форме					
				Всего	Лекции	Коллоквиумы	Лабораторные	Практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7		8	9
3 семестр									
1	1-2	1	Пластичность. Деформация соподчинения.	26	-	-	-	8	18
	3-4	2	Пластическая стилизация пятна. Деформация соподчинения. Массивность пятна.	30	-	-	-	12	18
2	5-7	2	Понятие фактуры. Материальные фактуры. Иллюзорные фактуры	30	-	-	-	12	18
	8-14	2	Цветовая гармония. Обобщенное цветное пятно. Локальное цветное пятно. Организация взаимосвязей цветных пятен.	28	-	-	-	28	-
	15-17	3	Структура формата. Функции структурных линий. Композиционная схема.	30	-	-	-	12	18
			Всего	144	-	-	-	72	72
4 семестр									
1	1-2	4	Симультанная форма. Организация симультанной формы. Синкопы.	16	-	-	-	8	8
	3-5	5	Упорядоченность цветных отношений.	24	-	-	-	12	12
	6-7	4	Цветовая цельность. Композиционная организация контрастных цветных групп.	16	-	-	-	8	8
	8-10	5	Спектральная палитра. Гладкая фактура.	28	-	-	-	14	14
	11-12	4	Методы сохранения картинной плоскости и построение плоскостной композиции.	16	-	-	-	8	8
	13-14	4	Методы преодоления картинной плоскости и выявления трехмерности объемной формы.	20	-	-	-	10	10
	15-17	5	Методы преодоления картинной плоскости и создание иллюзии глубинного пространства.	24	-	-	-	12	12
			Всего	144	-	-	-	72	72
Всего				288	-	-	-	144	144

5. Содержание лекционного курса

Лекционный курс не предусмотрен учебным планом.

6. Содержание коллоквиумов

Не предусмотрено учебным планом.

7. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов	№ занятия	Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
3 семестр				
1	16	1-2	Пластичность. Деформация соподчинения. Взаимосвязь линий друг с другом. (Упражнение на формате А3).	1,2
2	24	3-4	Пластическая стилизация пятна. Деформация соподчинения. Массивность пятна. (Упражнение на формате А3).	2,3,4, 11-12
2	24	5-7	Понятие фактуры. Материальные фактуры. Иллюзорные фактуры (живопись, графические). (Выполнение натюрморта: акварель, гуашь, акрил).	3,4, 6, 9, 11-12
2	56	8-14	Цветовая гармония. Обобщенное цветовое пятно. Локальное цветовое пятно. Организация взаимосвязей цветовых пятен. (Аналитические работы по живописным произведениям).	9,10, 11-12
3	24	15-17	Структура формата. Функции структурных линий. Композиционная схема. (Аналитическая работа по живописному произведению).	1,2
Всего	144			
4 семестр				
4	16	1-2	Симультанная форма. Организация симультанной формы. Синкопы. (Упражнение на формате А3).	1-3
5	24	3-5	Упорядоченность цветовых отношений. Цельность изобразительной поверхности. Цветовая сложность. (Выполнение натюрморта гуашью).	2-4
4	16	6-7	Цветовая цельность. Композиционная организация контрастных цветовых групп. (Упражнение на формате А3).	4-6
5	28	8-10	Спектральная палитра. Гладкая фактура. Лессировка. Земляная палитра. Рельефная фактура красочного слоя. (Выполнение натюрморта гуашью).	7-10
4	16	11-12	Методы сохранения картинной плоскости и построение плоскостной композиции. (Выполнение натюрморта гуашью).	6-9
4	20	13-14	Методы преодоления картинной плоскости и выявления трехмерности объемной формы. (Выполнение натюрморта гуашью).	10-12
5	24	15-17	Методы преодоления картинной плоскости и создание иллюзии глубинного пространства. (Выполнение натюрморта).	6-10,12
Всего	144			
Всего	288			

8. Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом.

9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего Часов	Вопросы для самостоятельного изучения (задания)	Литература
1	18	Упражнения по темам: Пластичность. Деформация соподчинения. Взаимосвязь линий друг с другом (Акварель, гуашь)	1,2
2	18	Упражнения по темам: Пластическая стилизация пятна. Деформация соподчинения. Массивность пятна. (Гуашь, акварель)	2,3,4, 11-12
2	18	Упражнения по темам: Понятие фактуры. Материальные фактуры. Иллюзорные фактуры (Акварель, гуашь)	3,4, 6, 9, 11-12
3	18	Упражнения по темам: Структура формата. Функции структурных линий (Акварель, гуашь)	9,10, 11-12
Всего	72		
4 семестр			
4	8	Упражнения по темам: Симультанная форма. Организация симультанной формы.	1-3
5	12	Упражнения по темам: Упорядоченность цветовых отношений. Цельность изобразительной поверхности. Цветовая сложность (Гуашь)	2-4
4	8	Упражнения по темам: Цветовая цельность. Композиционная организация контрастных цветовых групп.	4-6
5	14	Упражнения по темам: Спектральная палитра. Гладкая фактура. Лессировка. Земляная палитра. Рельефная фактура красочного слоя (Гуашь)	7-10
4	8	Упражнения по темам: Методы сохранения картинной плоскости и построение плоскостной композиции (Гуашь)	6-9
4	10	Упражнения по теме: Методы преодоления картинной плоскости и выявления трехмерности объемной формы (Гуашь)	10-12
5	12	Упражнения по теме: Методы преодоления картинной плоскости и создание иллюзии глубинного пространства	6-10,12
Всего	72		
Всего	144		

10. Расчетно-графическая работа

Не предусмотрено учебным планом.

1. Курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом.

2. Курсовой проект

Не предусмотрено учебным планом.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у студента формируются следующие компетенции:

Знает: основные свойства цвета, закон цветового контраста, принцип взаимовлияния цветов, цветовых отношений, колористического единства; законы воздушной перспективы; материалы и техники живописи.

Умеет: воспринимать пространство, колорит, цельность натурной постановки; писать с натуры и по воображению; передавать живописными средствами объем, форму, пластические свойства предмета, цветовые отношения, выполнять кратковременные этюды фигуры человека; пользоваться художественными материалами.

Владеет: практическими навыками работы живописными материалами.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОК-10	Формулировка: ОК-10 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Ступени уровней освоения компетенции	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	Знает: понятия и технологии выполнения практических работ, Умеет: изображать объекты предметного мира; Владеет: навыками линейно-конструктивного построения;
Продвинутый (хорошо)	Знает: методы наглядного моделирования трёхмерной формы; понятия и технологии выполнения практических работ; Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; изображать объекты предметного мира; Владеет: необходимыми навыками формообразования; навыками линейно-конструктивного построения;
Высокий (отлично)	Знает: методы наглядного моделирования трёхмерной формы; актуальные средства развития и выражения дизайнерского замысла (пластическое моделирование и современные материалы); понятия и технологии выполнения практических работ, понимание специфики работы дизайнера данного профиля; средства и приёмы законы изменения и структурирования формы, пропорций и масштаба объектов; типологию и взаимодействие композиционных средств; цветовую гармонию; Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; выбирать колористические методы и средства подачи изображений, соответственно образному замыслу; Владеет: необходимыми навыками формообразования; методами и технологиями визуализации объектов; инструментами повышения своей квалификации и мастерства
ОПК-2	Формулировка: ОПК- 2 – владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

Ступени уровней освоения компетенции	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	<p>Знает: композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения;</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры;</p> <p>Владеет: основами академической живописи;</p>
Продвинутый (хорошо)	<p>Знает: тенденции развития современного мирового искусства; композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; понятия и технологии выполнения практических работ; оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты.</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; работать в различных пластических материалах с учётом их специфики; изображать различные фактуры и текстуры материалов; создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.</p> <p>- Владеет: необходимыми навыками формообразования; основами академической скульптуры; приёмами выполнения работ в материале; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов; владеть навыками изображения по формальным и смысловым признакам, логической расстановке акцентов в работе, выбору главного и второстепенного;</p>
Высокий (отлично)	<p>Знает: тенденции развития современного мирового искусства; композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; методы наглядного моделирования трёхмерной формы; актуальные средства развития и выражения дизайнерского замысла (пластическое моделирование и современные материалы); понятия и технологии выполнения практических работ, понимание специфики работы дизайнера данного профиля; средства и приёмы активизации выразительности художественно-графических изображений, законы изменения и структурирования формы, пропорций и масштаба объектов; классические шрифты; алгоритм построения и типологию шрифтовых гарнитур; типологию и взаимодействие композиционных средств; цветовую гармонию; графические материалы и техники; школы современного искусства; оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты.</p> <p>Умеет: грамотно передать объёмную форму всех объектов реальной действительности с натуры; выбирать формы и методы изображения и моделирования предмета; изображать объекты предметного мира; работать в различных пластических материалах с учётом их специфики; выбирать колористические методы и средства подачи изображений,</p>

	<p>соответственно образному замыслу; создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.</p> <p>Владеет:необходимыми навыками формообразования; основами академической скульптуры; приёмами выполнения работ в материале; навыками линейно-конструктивного построения; методами и технологиями визуализации объектов; методами академической живописи; инструментами повышения своей квалификации и мастерства</p>
ОПК-5	<p>Формулировка:</p> <p>способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей);</p>
Ступени уровней освоения компетенции	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	<p>Знает: основные этапы работы над академической постановкой: композиционное решение рабочей плоскости, пропорциональные соотношения предметов;</p> <p>Умеет: используя полученные знания и практические навыки в технике и технологии живописи, выполнять поставленные задачи на аудиторных занятиях;</p> <p>Владеет: Основными методами работы с цветом в технике живописи гуашью. Методами целостного восприятия и изображения природы: тональные и цветовые отношения (колорит и воздушная перспектива). Полученные знания и практические навыки уметь использовать в практической деятельности во всех областях дизайна;</p>
Продвинутый (хорошо)	<p>Знает: основные этапы работы над академической постановкой: композиционное решение рабочей плоскости, пропорциональные соотношения предметов, построение с учётом линейной и воздушной перспективы, цветовые и тональные отношения изображаемых предметов;</p> <p>Умеет: используя полученные знания и практические навыки в технике и технологии живописи, выполнить поставленные задачи, как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно;</p> <p>Владеет: способностью видеть и передать сложные цветовые соотношения предметов. Основными методами работы с цветом: различные техники акварельной живописи и техника живописи гуашью. Методами целостного восприятия и изображения природы: тональные и цветовые отношения (колорит и воздушная перспектива). Полученные знания и практические навыки уметь использовать в практической деятельности во всех областях дизайна;</p>
Высокий (отлично)	<p>Знает: основные этапы работы над академической постановкой: композиционное решение рабочей плоскости, пропорциональные соотношения предметов, построение с учётом линейной и воздушной перспективы, цветовые и тональные отношения изображаемых предметов;</p> <p>теоретические основы композиции; специфические жанровые закономерности композиционных решений;</p> <p>Умеет: используя полученные знания и практические навыки в технике и технологии живописи, выполнить поставленные</p>

	<p>задачи, как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно; составлять разнообразные формальные и предметные композиции; проводить анализ работ с точки зрения общей организации плоскости, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка;</p> <p>Владеет: способностью видеть и передать сложные цветовые соотношения предметов. Основными методами работы с цветом: различные техники акварельной живописи и техника живописи гуашью. Методами целостного восприятия и изображения природы: тональные и цветовые отношения (колорит и воздушная перспектива). Полученные знания и практические навыки уметь использовать в практической деятельности во всех областях дизайна; методами выполнения творческих работ используя закономерности композиции</p>
--	---

Вопросы для зачета

Зачёт проводится в форме просмотра работ, выполненных в течение семестра и итоговой работы.

Вопросы для экзамена

На экзамене выполняется практическая изобразительная работа (натюрморт). Материал: бумага, акрил.

Оценка	Критерии оценивания результатов обучения
Отлично	выставляется студенту, если задание выполнено в полном объеме с соблюдением установленных требований и задач. Студенты работают самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения работ источники знаний, показывают необходимые для выполнения работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Хорошо	выставляются студенту, если задание выполнено в полном объеме и самостоятельно. Допускаются незначительные поправки в работе, не влияющие на образно-эстетические качества работы. Студенты используют указанные преподавателем источники знаний, показывают знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Удовлетворительно	выставляется студенту, если задание выполняется и оформляется при помощи преподавателя. На выполнение задания затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе.
Неудовлетворительно	выставляется, если студент показывает плохое знание теоретического материала и отсутствие умения применять знания к решению практических задач. Руководство и помощь со стороны преподавателя неэффективны по причине плохой подготовки студента.

14. Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности: IT методы, работа в команде, case study, методы проблемного обучения, опережающая самостоятельная работа, проектный метод, поисковый метод, исследовательский метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20%.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ:

1. Барышников, В. Л. Живопись : теоретические основы : метод. указ. к заданиям базового курса дисциплины "Живопись" : учебник / В. Л. Барышников. - М. : Архитектура-С, 2010. - 120 с. : ил. Экземпляры всего: 10
2. Дорофеева, Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2014
Код доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019425.html>
3. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс] учебное пособие / Прокофьев Н.И. - Москва : ВЛАДОС, 2010.
4. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству, 2-е изд. Рисунок. Живопись. Пленэр. – М.: Изд-во «Э», 2015. – 648 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ:

5. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. Учебник. – Москва: Издательский центр «Академия», 2012
6. Бесчастнов, Н. П. Живопись [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Бесчастнов Н. П. - Москва : Владос, 2008. - 223 с.
Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
7. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2012.— 175 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14170>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Ломоносова М.Г.Графика и живопись: учеб. пособие Цветная графика. Учебное пособие. – М.: Изд-во: АСТ, 2002 – 206 с.
9. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 144 с.
Экземпляры всего: 17
Экземпляры всего: 11
10. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному – Ростов н/Д: Феникс, 2009, 190 с.
11. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 167 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20260>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
12. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 144 с.
Экземпляры всего: 17

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

13. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/22.html
14. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/23.html
15. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/26.html
16. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/35.html
17. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/34.html
18. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/33.html
19. http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/36.html
20. <http://do.gendocs.ru/docs/index-196824.html?page=5>

21. <http://do.gendocs.ru/docs/index-142255.html>
22. <http://podg-kursy.ru/index.php/intresnoe>
23. http://abc.vvsu.ru/Books/ris_diz_1/page0002.asp
24. <http://tehnika-risunka.ru/>

Источник ИОС:

25. https://portal.sstu.ru/Fakult/MFPIT/RKD/b_dizn_b13111_o/default.aspx

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения практических занятий по дисциплине «Академический рисунок» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: аудитория, оснащенная классной доской, софитами, мольбертами; планшеты, демонстрационные плакаты, таблицы, схемы, гипсовые фигуры, предметы домашнего быта и т.п.

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечным системам, а также доступ к информационно-образовательной среде СГТУ.

17. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:

- для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);

для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме.

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (ДИЗН). Профиль

1. «Графический дизайн».