

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 <small>(индекс дисциплины)</small>	Академическая живопись <small>(Наименование дисциплины)</small>
Кафедра: 33 <small>Код</small>	Кафедра дизайна и медиатехнологий <small>(Наименование кафедры)</small>
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн	
Профиль подготовки: Промышленный дизайн	
Уровень образования: бакалавриат	

План учебного процесса

Составляющие учебного процесса		Очное обучение	Очно-заочное обучение	Заочное обучение
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся (часы)	Всего	324		
	Аудиторные занятия	212		
	Лекции			
	Лабораторные занятия			
	Практические занятия	212		
	Самостоятельная работа	40		
	Промежуточная аттестация	72		
Формы контроля по семестрам (номер семестра)	Экзамен	1, 5		
	Зачет	2-4		
	Курсовая работа			
Общая трудоемкость дисциплины (зачетные единицы)		9		

Форма обучения:	Распределение зачетных единиц трудоемкости по семестрам									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Очная	2	2	2	1	2					
Очно-заочная										
Заочная										

1. ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место преподаваемой дисциплины в структуре образовательной программы

Блок 1: Базовая Обязательная Дополнительно является факультативом
 Вариативная По выбору

1.2. Цель дисциплины

Сформировать компетенции обучающегося в области художественного языка академической живописи.

1.3. Задачи дисциплины

- Приобретение умений живописного изображения объектов предметного мира и пространства на основе изучения конструктивно-пластического строения предметов, тонально-живописных соотношений в учебных постановках, и анализа колористического строя живописной работы.
- Формирование способности перерабатывать и преобразовывать натурные этюды по представлению для решения различных художественных задач.
- Развитие художественного вкуса, и творческого мышления, воображения, и образной памяти.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Формулировка компетенции	Этап формирования
ОПК- 2	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	1,2

Планируемые результаты обучения

Знать: Основные понятия цветовой гармонии и колорита в живописи; обладать изобразительной грамотой.

Уметь: Творчески подходить к использованию технических средств живописи

Владеть: Методами изобразительного языка академической живописи, приемами колористики.

1.5. Дисциплины (практики) образовательной программы, в которых было начато формирование компетенций, указанных в п.1.4:

- Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание учебных модулей, тем и форм контроля	Объем (часы)		
	очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
Учебный модуль 1. Натюрморты из простых предметов на нейтральном фоне			
Тема 1. Передача объема светотенью и определение тональных отношений; показать предметы в среде. Акварель.	4		
Тема 2. Решение композиционных планов. Использование практических умений в технике «грисайль». Акварель.	4		
Тема 3. Живописность отношений, гармоничное сочетание цветового строя природы в зависимости от светлоты, насыщенности и силы тона. Акварель.	4		
Тема 4. Созвучие (аккорд) как основной тип живописной гармонии. Акварель.	3		
Текущий контроль опрос	1		
Учебный модуль 2. Натюрморты из предметов, сближенных по цвету и на контрасте			
Тема 5. Организовать в натюрморте цветовую гармонию. эстетические качества натюрморта. Акварель.	4		
Тема 6. Определение тональных отношений красочной палитры натюрморта технические приемы набора тона (а ля прима, лессировка); тональная насыщенность и ее тепло-холодная характеристика. Акварель.	4		
Тема 7. Решить роль освещения как гармонизирующего начала; выявить закономерности: холодный свет – теплые тени и наоборот; рефлексy и их роль в натюрморте. Акварель.	4		
Тема 8. Тональные звучания цветов в системе их отношений; деталь и	7		

Наименование и содержание учебных модулей, тем и форм контроля	Объем (часы)		
	очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
целостность натюрморта. Акварель.			
Текущий контроль опрос	1		
Промежуточный контроль Экзамен	36		
Учебный модуль 3. Натюрморт из простых предметов в технике «гуашь»			
Тема 9. Знакомство с техникой гуаши. Передача объема светотенью и определение тональных отношений. Гуашь.	8		
Тема 10. Лепка формы предметов кистью; контрастное сопоставление тонов и мягких переходов; решение в натюрморте целого, детали и блика. Гуашь.	8		
Тема 11. Освоение технических приемов. Лепка формы тоном. Гуашь.	8		
Тема 12. Контраст живописных масс и объемов; творческое осмысление композиции натюрморта. Гуашь.	9		
Текущий контроль опрос	1		
Учебный модуль 4. Сложные натюрморты из предметов быта.			
Тема 13. Колористическое решение натюрморта. Гуашь.	8		
Тема 14. Контраст живописных масс и объемов; творческое осмысление композиции натюрморта. Гуашь.	8		
Тема 15. Анализ пропорции форм и их художественная согласованность. Передача цветовых характеристик предметов и рефлексов. Гуашь.	8		
Тема 16. Творческое решение композиции натюрморта; тональные, цветовые отношения, передача освещенности и колорита картины. Гуашь.	11		
Текущий контроль опрос	1		
Промежуточный контроль зачёт	2		
Учебный модуль 5. Натюрморт с гипсовым орнаментом.			
Тема 17. Живописное решение белого гипса в среде темных предметов	18		
Тема 18. Плановость, воздушная перспектива и цельность натюрморта. Гуашь.	17		
Текущий контроль опрос	1		
Учебный модуль 6. Живая голова. Гризайль.			
Тема 19. Грамотно построить голову, качественно «пролепить» форму и верно найти тон. Гуашь.	17		
Тема 20. Тоновое решение объёмов с анализированием тональности цветовой среды; плановость.	17		
Текущий контроль опрос	1		
Промежуточный контроль зачёт	1		
Учебный модуль 7. Рисунок с натуры головы человека.			
Тема 21. Рисунок головы с натуры. Определить характер и точно передать сходство изображения с портретируемым; Верно найти тон и цвет. Материал- гуашь.	8		
Тема 22. Лепка формы тоном; цвето- и светотеневая характеристика портрета. Гуашь.	7		
Текущий контроль опрос	1		
Учебный модуль 8. Рисунок с натуры головы человека с плечевым поясом.			
Тема 23. Изображение головы в сочетании с плечевым поясом. Живописное построение соединения головы и торса. Гуашь.	8		
Тема 24. Голова с плечевым поясом. Живописная лепка формы элементов лица (носа, губ, глаз) и грудино-ключично-сосцевидных мышц плечевого пояса; цветовая гармония постановки. Гуашь.	8		
Текущий контроль опрос	1		
Промежуточный контроль зачёт	1		
Учебный модуль 9. Фигура в облегающей одежде.			
Тема 25. Конструктивное и живописно-пластические построение модели. Гуашь.	8		
Тема 26. Живописно-пластическая характеристика модели. Гуашь.	9		
Текущий контроль опрос	1		
Учебный модуль 10. Обнаженная фигура на фоне цветных драпировок.			
Тема 27. Конструктивно-анатомическое построение модели; свето- и	8		

Наименование и содержание учебных модулей, тем и форм контроля	Объем (часы)		
	очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
цветотонные отношения в постановке; колористическое решение постановки. Гуашь.			
Тема 28. Объемная живописно-пластическая характеристика природы. Совершенствование технических приемов живописи гуашью. Гуашь.	9		
Текущий контроль устный опрос	1		
Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен)	36		
ВСЕГО:	324		

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3.1. Лекции

Не предусмотрено.

3.2. Практические и семинарские занятия

Номера изучаемых тем	Наименование и форма занятий	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
1	Передача объема светотенью и определение тональных отношений; показать предметы в среде. Акварель. Практические	1	4				
2	Решение композиционных планов. Использование практических умений в технике «гризайль». Акварель. Практические	1	4				
3	Живописность отношений, гармоничное сочетание цветового строя природы в зависимости от светлоты, насыщенности и силы тона. Акварель. Практические	1	4				
4	Созвучие (аккорд) как основной тип живописной гармонии. Акварель. Практические	1	4				
5	Организовать в натюрморте цветовую гармонию. эстетические качества натюрморта. Акварель.	1	4				
6	Определение тональных отношений красочной палитры натюрморта технические приемы набора тона (а ля прима, лессировка); тональная насыщенность и ее тепло-холодная характеристика. Акварель. Практические	1	4				
7	Решить роль освещения как гармонизирующего начала; выявить закономерности: холодный свет – теплые тени и наоборот; рефлексy и их роль в натюрморте. Акварель.	1	4				

Номера изучаемых тем	Наименование и форма занятий	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
8	Тональные звучания цветов в системе их отношений; деталь и целостность натюрморта. Акварель.	1	8				
9	Знакомство с техникой гуаши. Передача объема светотенью и определение тональных отношений. Гуашь.	2	4				
10	. Лепка формы предметов кистью; контрастное сопоставление тонов и мягких переходов; решение в натюрморте целого, детали и блика. Гуашь.	2	4				
11	Освоение технических приемов. Лепка формы тоном. Гуашь.	2	4				
12	Контраст живописных масс и объемов; творческое осмысление композиции натюрморта. Гуашь.	2	4				
13	Колористическое решение натюрморта. Гуашь.	2	4				
14	Контраст живописных масс и объемов; творческое осмысление композиции натюрморта. Гуашь.	2	4				
15	. Анализ пропорции форм и художественная согласованность. Передача цветовых характеристик предметов рефлексов. Гуашь.	2	4				
16	Творческое решение композиции натюрморта; тональные, цветовые отношения, передача освещенности и колорита картины. Гуашь.	2	6				
17	Живописное решение белого гипса в среде темных предметов	3	18				
18	Плановость, воздушная перспектива и цельность натюрморта. Гуашь	3	18				
19	Грамотно построить голову, качественно «пролепить» форму и верно найти тон. Гуашь.	3	18				
20	Тоновое решение объёмов с анализированием тональности цветовой среды; плановость.	3	18				
21	Рисунок головы с натуры. Определить характер и точно передать сходство	4	8				

Номера изучаемых тем	Наименование и форма занятий	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
	изображения с портретируемым; Верно найти тон и цвет. Материал- гуашь.						
22	Лепка формы тоном; цвето- и светотеневая характеристика портрета. Гуашь.	4	8				
23	Изображение головы в сочетании с плечевым поясом. Живописное построение соединения головы и торса. Гуашь.	4	8				
24	Голова с плечевым поясом. Живописная лепка формы элементов лица (носа, губ, глаз) и грудино-ключично-сосцевидных мышц плечевого пояса; цветовая гармония постановки. Гуашь.	4	10				
25	Конструктивное и живописно-пластические построение модели. Гуашь	5	8				
26	Живописно-пластическая характеристика модели. Гуашь.	5	8				
27	Конструктивно анатомическое построение модели; свето- и цветотонные отношения в постановке; колористическое решение постановки. Гуашь.	5	10				
28	Объемная живописно пластическая характеристика природы. Совершенствование технических приемов живописи гуашью. Гуашь	5	10				
ВСЕГО:			212				

3.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрено.

4. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Не предусмотрено

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Номера учебных модулей, по которым проводится контроль	Форма контроля знаний	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Кол-во	Номер семестра	Кол-во	Номер семестра	Кол-во
1-2	устный опрос	1	2				
3-4	устный опрос	2	2				
5-6	устный опрос	3	2				
7-8	устный опрос	4	2				
9-10	устный опрос	5	2				

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Виды самостоятельной работы обучающегося	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
подготовка к экзамену	1	36				
подготовка к практическим занятиям, посещение музеев и выставок	2	36				
подготовка к зачёту	2	2				
подготовка к зачёту	3	1				
подготовка к зачёту	4	2				
подготовка к экзамену	5	36				
ВСЕГО:		40+72				

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7.1. Характеристика видов и используемых инновационных форм учебных занятий

Не предусмотрены

7.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся для промежуточной аттестации

традиционная

балльно-рейтинговая

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Учебная литература

а) основная учебная литература

1. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с. Режим доступа: IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/33629>

2. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с. Режим доступа: IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/21602>

б) дополнительная учебная литература

3. Дорофеева Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2014.— 95 с. Режим доступа: IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/18512>

4. Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 249 с. Режим доступа: IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/36472>

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

Не предусмотрено.

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1 https://vk.com/doc137923540_295835015?hash=c5f323d1ae0120b449&dl=8f9a688d06556fe798

2 <http://artageless.com/manual-painting-techniques-handbook-artist-peter-stanier>

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Microsoft Windows 8.1. Договор с ЗАО"Софт Лайн Трейд" № 3Ц-8/2015 от 16 апреля 2015

Microsoft Office Professional 2013. Договор с ЗАО"Софт Лайн Трейд" № 3Ц-8/2015 от 16 апреля 2015

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Специально оборудованная аудитория для занятий по живописи

2. Мольберты

3. Подиумы для натюрморта

4. Стулья для художников

5. Планшеты

6. Гипсовые модели

8.6. Иные сведения и (или) материалы

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся	Организация деятельности обучающегося
Практические занятия	Рисование с натуры, по памяти, представлению и воображению объектов реальной природы и человека в реалистическом стиле, с использованием различных графических средств и материалов. Поиск, анализ и структурирование собственной манеры рисования в цвете.
Самостоятельная работа	Изучение основной и дополнительной литературы, включая альбомы по искусству и анатомические атласы. Посещение выставок и музеев. Самостоятельные зарисовки для подготовки к занятиям. Подготовка к зачёту. Подготовка к экзамену.

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

10.1.1. Показатели оценивания компетенций на этапах их формирования

Код компетенции (этап освоения)	Показатели оценивания компетенций	Наименование оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
ОПК- 2 (1,2)	1. Грамотно объясняет основные понятия цветовой гармонии и колорита в живописи; 2. Демонстрирует умение творчески подходить к использованию технических средств живописи 3. Использует теоретические знания методов изобразительного языка академической живописи, приемов колористики и изобразительной грамоты	Устное собеседование Практические задания выполненные в течении семестра	Перечень вопросов для зачётов и экзаменов (28шт) Просмотр заданий выполненных в течении семестра

10.1.2. Описание шкал и критериев оценивания сформированности компетенций Критерии оценивания сформированности компетенций

Оценка по традиционной шкале	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Графическая работа
отлично	Ответ на вопрос полный, развёрнутый, демонстрирующий твёрдое знание предмета	Работы представлены в полном объёме, продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению рисунков. Грамотно выполнены задания.
хорошо	Ответ на вопрос полный, но недостаточно развёрнутый, демонстрирующий хорошее знание предмета	Работы представлены в полном объёме, но не продемонстрирован творческий подход. В некоторых работах нарушены технические приёмы или имеются отдельные незначительные недостатки.
удовлетворительно	Ответ на вопрос не полный, частично развёрнутый, демонстрирующий минимальное знание предмета	Продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению рисунков, но имеются существенные недостатки в композиционном решении. Недостаточно высокое владение графическими и техническими приёмами исполнения.
неудовлетворительно	Ответ на вопрос не дан, либо дан не верно, с принципиальными ошибками	Не представлены работы или низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими и техническими приёмами. Ошибки в построениях.

Зачтено	Ответ на вопрос полный, развернутый, демонстрирующий знание предмета Работы представлены в полном объеме, продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению рисунков и эскизов.
Не зачтено	Ответ на вопрос не дан, либо дан не верно, с принципиальными ошибками. Не представлены работы или низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими и техническими приемами. Ошибки в построениях.

Существенные ошибки – Слабое владение графическими и техническими приемами. Ошибки в построениях.

Несущественные ошибки – недостаточно высокое владение графическими и техническими приемами исполнения

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

10.2.1. Перечень вопросов разработанный в соответствии с установленными этапами формирования компетенций

№ п/п	Формулировка вопросов	№ темы
1	Какие цвета являются «теплыми»	1
2	Определение наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива» в живописи	2
3	Назовите основные цвета	3
4	Как называется гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине ?	4
5	Выполняя живописное произведение какой последовательности необходимо придерживаться ?	5
6	Какое освещение не выявляет форму, объем и фактуру изображаемых объектов?	6
7	Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой?	7
8	Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы?	8
9	В каком виде живописи существует принцип стилизации?	9
10	В основе какой живописи лежит неизобразительная цветовая композиция?	10
11	Как называется работа, выполненная с натуры?	11
12	Писать жизнь, писать живо, т.е. полно и убедительно передавать действительность – это какой вид изобразительного искусства?	12
13	При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема?	13
14	Определенные сложившиеся системы приемов работы, которые вырабатывались различными национальными школами	14
15	Каким материалом выполняется рисунок под гуашевую живопись?	15
16	При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется полностью?	16
17	Как называется основной цвет предмета без учета внешних влияний?	17
18	Основные задачи реалистической живописи	18
19	Какой разбавитель используется в гуашевой живописи?	19
20	Какой этап самый важный при написании этюда на состояние?	20
21	С чего начинается работа над живописным этюдом?	21
22	Какой цвет относится к ахроматической группе?	22
23	Как называется художник, изображающий только морские пейзажи?	23
24	Название метода наложение одного красочного слоя на другой	24
25	Какой цвет не является хроматическим?	25
26	На черном серое кажется более светлым, а на белом- более темным. Такое явление называется?	26
27	Живопись сложной пластической формы – головы натурщика должна базироваться на знаниях?	27
28	Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в полную силу	28

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций

Не предусмотрено

10.3.1. Условия допуска обучающегося к сдаче экзамена и зачета и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение аттестации регламентируется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

10.3.2. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

устная письменная компьютерное тестирование иная*

10.3.3. Особенности проведения экзамена и зачета

Экзамен проходит в виде устного собеседования и просмотра с обсуждением практических заданий, выполненных в течение семестра.

Зачетная оценка ставится по результатам просмотра всех практических заданий, выполненных за семестр.