

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Живопись

Учебный план:

ФГОС3++b540301-1_21-14.plx

Кафедра: **33** Дизайна и медиатехнологий

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Промышленный дизайн
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	УП	Практ. занятия				
1	УП	68	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	68	75,75	0,25	4	
4	УП	68	76	36	5	Экзамен
	РПД	68	76	36	5	
Итого	УП	136	151,75	36,25	9	
	РПД	136	151,75	36,25	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

старший преподаватель

Алимов О.Н.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна и медиатехнологий

Ильина О.В.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ильина О.В.

Методический отдел:

Смирнова В.Г.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области основных законов живописи, колористики и средств художественной выразительности при дизайн-проектировании.

1.2 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.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Пропедевтика

Инженерная графика в промышленном дизайне

Технический рисунок

Цветоведение и колористика

Основы эргономики в промышленном дизайне

Эскизирование в промышленном дизайне

Учебная практика, учебно-ознакомительная практика

Академический рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен проводить эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование
--

Знать: художественные приёмы использования цвета при создании живописных эскизов и цветовых графических работ.

Уметь: использовать приёмы колеровки при создании живописных эскизов и графических работ с использованием цвета.

Владеть: живописными навыками приёмов работы при создании эскизов и художественно графических работ с использованием цвета.
--

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Натюрморты из простых предметов на нейтральном фоне	1				С
Тема 1. Натюрморт из бытовых предметов. Передача объема светотенью и определение тональных отношений; показать предметы в среде. Решение композиционных планов. Использование практических умений в технике «гризайль». Материал:Акваель. Кисти.Бумага для акварели Ф-А2		6	8	ГД	
Тема 2. Натюрморт кухонной утвари с фруктами Живописность отношений, гармоничное сочетание цветового строя природы в зависимости от светлоты, насыщенности и силы тона. Акваель. Созвучие (аккорд) как основной тип живописной гармонии. Материал: Акваель - сепия, китайская тушь,кисти, бумага для акварели.		6	8	ГД	
Раздел 2. Натюрморты из предметов, сближенных по цвету и на контрасте					
Тема 3. Натюрморт из овощей и фруктов с бытовым предметом Организовать в натюрморте цветовую гармонию. Определение тональных отношений красочной палитры натюрморта, технические приемы набора тона (а ля прима, лессировка); тональная насыщенность цвета и ее тепло-холодная характеристика. Материал: Акваель. Кисти. Бумага для акварели Ф-А 1.2		6	8		С

<p>Тема 4. Натюрморт из бытовых стеклянных и деревянных или металлических предметов. Решить роль освещения как гармонизирующего начала; выявить закономерности: холодный свет – теплые тени и наоборот; рефлексии и их роль в натюрморте. Тональные звучания цветов в системе их отношений; деталь и целостность натюрморта. Материал:Аквадель. Кисти. Бумага для акварели Ф-А1,2</p>		6	8		
<p>Раздел 3. Натюрморт из простых предметов в технике «гуашь»</p>					
<p>Тема 5. Натюрморт из драпировок и 2-3 бытовых предметов Знакомство с техникой гуаши. Передача объема светотенью и определение тональных отношений. Лепка формы предметов кистью; контрастное сопоставление тонов и мягких переходов; решение в натюрморте целого, детали и блика .Материал: Гуашь.кисти,ватман,картон Ф-А1,2</p>		10	12		С
<p>Тема 6. Натюрморт из бытовых предметов с 2-3 драпировками Освоение технических приемов. Лепка формы тоном. Гуашь. Контраст живописных масс и объемов; творческое осмысление композиции натюрморта. Материал: Гуашь.кисти,ватман,картон Ф-А1,2</p>		10	12		
<p>Раздел 4. Сложные натюрморты из предметов быта и гипсовым орнаментом</p>					
<p>Тема 7. Насыщенный по цвету натюрморт Колористическое решение натюрморта. .Контраст живописных масс и объемов; творческое осмысление композиции натюрморта. Передача цветовых характеристик предметов и рефлексии. Творческое решение композиции натюрморта; тональные, цветовые отношения, передача освещенности и колорита картины. Материал: Гуашь.кисти,ватман,картон Ф-А1,2</p>		12	9,75		С

<p>Тема 8. Натюрморт с гипсовой моделью орнамента Живописное решение белого гипса в среде темных предметов и драпировок Анализ пропорции форм и их художественная согласованность. Плановость, воздушная перспектива и цельность натюрморта. . Материал: Гуашь.кисти,ватман,картон Ф-А1,2</p>		12	10		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	75,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Живая модель тема: Голова человека в технике «Гризайль»					
<p>Тема 9. Живая модель головы мужчины с природы Построить голову с точки зрения пропорциональности, качественно «вылепить» пластику формы головы в технике «Гризайль» Дать тоновое решение объёмов с анализом тональности «Темное-светлое- блик». Материал: акварель - сепия, китайская тушь, бумага для акварели, подрамник</p>		6	8		С
<p>Тема 10. Живая модель головы женщины с природы Построить голову с точки зрения пропорциональности, качественно «вылепить» пластику формы головы в технике «Гризайль» Дать тоновое решение объёмов с анализом тональности «Темное-светлое- блик» Материал: акварель - сепия, китайская тушь, бумага для акварели, подрамник</p>	4	6	8		
Раздел 6. Живая модель тема: Голова человека с природы					
<p>Тема 11. Живая модель головы мужчины с природы Определить характер и точно передать сходство изображения с портретируемым; Лепка формы тоном; цвето- и светотеневая характеристика портрета. Найти тон и цвет. Дать тоновое решение объёмов с анализированным тональности цветовой среды; рассмотреть плановость частей лица. Материал: Гуашь. Ватман, картон Ф-А2</p>		6	8		С

<p>Тема 12. Живая модель головы женщины с натуры Определить характер и точно передать сходство изображения с портретируемым; Лепка формы тоном; цвето- и светотеневая характеристика портрета. Найти тон и цвет. Дать тоновое решение объёмов с анализированным тональностью цветовой среды; рассмотреть плановость частей лица. Материал: Гуашь. Ватман, картон Ф-А2.</p>		6	8		
<p>Раздел 7. Рисунок с натуры головы человека с плечевым поясом</p>					
<p>Тема 13. Рисунок с натуры головы мужчины с плечевым поясом. Изображение головы в сочетании с плечевым поясом. Живописное построение соединения головы и торса. Живописная лепка формы элементов лица (носа, губ, глаз) и грудино-ключично-сосцевидных мышц плечевого пояса; цветовая гармония постановки. Определить характер и точно передать сходство изображения с портретируемым; Лепка формы тоном; цвето- и светотеневая характеристика портрета. Найти тон и цвет. Дать тоновое решение объёмов с анализированным тональностью цветовой среды; рассмотреть плановость частей лица. Материал: Гуашь. Ватман, картон Ф-А1</p>		10	12		С
<p>Тема 14. Рисунок с натуры головы женщины с плечевым поясом. Изображение головы в сочетании с плечевым поясом. Живописное построение соединения головы и торса. Живописная лепка формы элементов лица (носа, губ, глаз) и грудино-ключично-сосцевидных мышц плечевого пояса; цветовая гармония постановки. Определить характер и точно передать сходство изображения с портретируемым; Лепка формы тоном; цвето- и светотеневая характеристика портрета. Найти тон и цвет. Дать тоновое решение объёмов с анализированным тональностью цветовой среды; рассмотреть плановость частей лица. Материал: Гуашь. Ватман, картон Ф-А1</p>		10	12		
<p>Раздел 8. Рисунок с натуры фигуры человека в одежде</p>					С

Тема 15. Фигура человека в одежде на фоне нейтральной драпировки Конструктивное и живописно-пластические построение модели. Анатомическое построение модели; свето- и цвет тоновые отношения в постановке; общее колористическое решение постановки. Живописно-пластическая характеристика модел. Материал: Гуашь. Ватман, картон Ф-А1		12	10	ГД	
Тема 16. Фигура человека в одежде на фоне цветных драпировок. Конструктивное и живописно-пластические построение модели. Анатомическое построение модели; свето- и цвет тоновые отношения в постановке; общее колористическое решение постановки. Живописно-пластическая характеристика модели. Материал: Гуашь. Ватман, картон Ф-А1		12	10	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	76		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		138,75	185,25		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-1	Имеет представление об основных живописных и колористических законах и техниках живописи. Сопоставляет сложные живописные цвета из палитры, используемых красок; составляет из них гармоничные композиции Демонстрирует умение создавать живописные произведения, графические работы и цветные эскизы дизайнерских проектов.	Вопросы устного собеседования. Практико ориентированные задания.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Ответ на вопрос полный, развёрнутый, демонстрирующий твёрдое знание предмета. Работы представлены в полном объёме, продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению живописных работ. Грамотно выполнены задания. Соблюдены сроки сдачи заданий в течении семестра.	
4 (хорошо)	Ответ на вопрос полный, но недостаточно развёрнутый, демонстрирующий хорошее знание	

	предмета. Работы представлены в полном объеме, но не продемонстрирован творческий подход. В некоторых работах нарушены технические живописные приёмы или имеются отдельные незначительные недостатки. Соблюдены сроки сдачи заданий в течении семестра.	
3 (удовлетворительно)	Ответ на вопрос не полный, частично развёрнутый, демонстрирующий минимальное знание предмета. Работы представлены в полном объеме. Продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению живописных работ, но имеются существенные недостатки в композиционном решении. Недостаточно высокое владение графическими, живописными и техническими приёмами исполнения. Соблюдены сроки сдачи заданий в течении семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Ответ на вопрос не дан, либо дан неверно, с принципиальными ошибками. Не представлены работы в полном объеме или низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими, живописными и техническими приёмами. Ошибки в построениях. Сроки сдачи заданий в течении семестра не соблюдены.	
Зачтено	Работы, выполненные в течении семестра представлены в полном объеме, продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению живописных работ. Ответ на вопрос полный, демонстрирующий хорошее знание дисциплины.	
Не зачтено	Не представлены работы, выполненные в течении семестра, или низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими, живописными и техническими приёмами. Ошибки в построениях. Ответ не дан, либо дан не верно, с принципиальными ошибками. Работы в течении семестра не были представлены в срок	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Какие цвета являются «теплыми»
2	Какие цвета являются «холодными»
3	Назовите основные цвета живописной палитры
4	В основе какой живописи лежит неизобразительная цветовая композиция?
5	Как называется работа, выполненная с натуры?
6	Каким материалом выполняется рисунок под гуашевую живопись?
7	С чего начинается работа над живописным этюдом?
8	Название метода наложение одного красочного слоя на другой
9	Живописный метод, при котором цвет каждой детали постановки берется сразу в полную силу
10	Основные техники живописи при создании произведения изобразительного искусства.

11	Последовательность подготовки вспомогательных материалов для создания произведений
12	Основные техники живописи при создании произведения изобразительного искусства.
13	Основы техники "гризайль".
14	Название ряда черно-белого сочетания.
15	Тон и его значение в композиции живописного произведения.
16	Принцип передачи материальности предметов.
17	Принцип выявления формы предметов.
18	Цветовое единство натюрморта.
19	. Особенности создания натюрморта в холодной цветовой гамме.
20	Понятие "цветовые рефлексy".
21	Градации цветов по светлоте, тону, насыщенности.
22	Монохромная живопись на основе валер.
23	Основы композиции, перспективы, передачи пространства.
24	Приемы изображения «алла прима» и с разделением процесса на этапы.
25	Градации цветов по светлоте, тону, насыщенности.
Семестр 4	
26	Определение понятия «воздушная перспектива» в живописи
27	Как называется гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине ?
28	Выполняя живописное произведение какой последовательности необходимо придерживаться ?
29	Какое освещение не выявляет форму, объем и фактуру изображаемых объектов?
30	Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой?
31	Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы?
32	В каком виде живописи существует принцип стилизации?
33	Писать жизнь, писать живо, т.е. полно и убедительно передавать действительность – это какой вид изобразительного искусства?
34	При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема?
35	Определенные сложившиеся системы приемов работы, которые вырабатывались различными национальными школами
36	Как называется основной цвет предмета без учета внешних влияний?
37	Основные задачи реалистической живописи
38	Какой разбавитель используется в гуашевой живописи?
39	Какой этап самый важный при написании этюда на состояние?
40	Какой цвет относится к ахроматической группе?
41	Как называется художник, изображающий только морские пейзажи?
42	Какой цвет не является хроматическим?
43	На черном серое кажется более светлым, а на белом- более темным. Такое явление называется?
44	Приемы тональной гармонизации и колористических решений.
45	Основные средства художественной выразительности в живописи.
46	Монохромная живопись на основе градаций по светлоте
47	Цвет как изобразительное средство и средство эмоционального воздействия.
48	. Материалы и средства живописи, краски их свойства «приемы» работы с ними.
49	Градации цветов по светлоте, тону, насыщенности
50	Система взаимоотношений цветов и их психологическое воздействие.
51	Основы перспективы и передачи пространства в живописи.
52	Основные характеристики цвета.
53	Система монохромной живописи.
54	Основные законы композиционного построения на картинной плоскости.
55	Последовательность подготовки вспомогательных материалов для создания живописных произведений

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико - ориентированные задания находятся в Приложении к данной РГД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

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

Зачетная оценка ставится по результатам просмотра и обсуждения всех практических заданий, выполненных за семестр и ответов на заданные вопросы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Рац, А. П., Браславская, Д. И.	Живопись	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/27462.html
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/55218.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201927
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102603.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017820
Асанова Е. В.	Академическая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3146
Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru/>
4. Система стандартов эргономики и технической эстетики [Электронный ресурс]. URL: <http://vsegost.com/Catalog/29/29739.shtml> ГОСТ 30.001-83

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 8

Microsoft: Windows Professional 10 Russian Upgrade OLPNL Academic Edition

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

Аудитория	Оснащение
А-306	Подиумы для натюрморта, стулья для художников, мольберты, планшеты, гипсовые модели
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины _____ Живопись _____
наименование дисциплины

по направлению подготовки _____ 54.03.01 Дизайн _____
 наименование ОП (профиля): _____ Промышленный дизайн _____

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий	
Семестр 1		
1	<p>Натурная постановка: Натюрморт в технике «гризайль» Гризайль называют промежуточной стадией между рисунком и живописью. Но если в рисунке объем наносится с помощью штриховки, которой можно постепенно набирать тон и легко стереть, в живописи объем создается с помощью мазков, так называемой лепкой. Лепка объема принципиально отличается от штрихования тем, что карандашом объем создается из нарисованной формы, понемногу усиливая тень и свет. Мазками форма создается объемом и лепится сразу, желательнее в один-два прохода, чтобы сохранить свежесть и легкость живописи.</p>	
2	<p>Натурная постановка: Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.</p> <p>Освещение переднее или заднее. Составляя натюрморт из контрастных по цвету предметов, надо учитывать их взаимное влияние друг на друга. Цель: установление гармоничного колористического единства между контрастными по цветовой характеристике предметами, изучение рефлексной взаимосвязи между ними.</p>	
Семестр 4		
3	<p>Этюд женской головы в цвете Выполняя живописный этюд головы, практически каждую плоскость, найденную в натуре, надо решить в цвете. Для этого составляются смеси из имеющихся красок, которыми будет выполняться цвет каждой плоскости формы. В первом этюде лучше всего включить в свою палитру ограниченное число красок рекомендуется использовать для изображения головы человека наборы охры, сиены, английскую красную, наборы умбры, зеленую землю, из синих — кобальт или ультрамарин, черную жженую кость, вандик коричневый.</p>	
4	<p>Этюд моя семья.</p> <p>1. Выполнение многофигурной композиции карандашом. Следите за тем, чтобы части композиции были уравновешены. 2. Первоначальное прокрытие основных цветовых пятен фигур и фона. 3. Продолжение работы, уточнение тоновых и цветовых отношений. 4. Проработка деталей, обобщение и завершение работы. Постарайтесь передать взаимосвязь персонажей и их характеры</p>	