

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института истории и культуры

[Signature]

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 Академическая живопись

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профили): Дизайн костюма

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: истории и культуры

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1-3		
Семестр/триместр	12345		
Лекции	-		
Лабораторные занятия	-		
Практические (семинарские) занятия	234		
Консультации	2		
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет с оценкой (3,4,5 сем.) - 0,6 Экзамен (1 сем.) - 0,3		
Контроль	36		
Самостоятельная работа	87.1		

Всего часов: 360

Трудоемкость: 10 зачетных единиц.

Разработчик(и) рабочей программы:
ст. преподаватель

А.И. Тимофеев

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: овладение основами академической живописи, методами и технологией классических техник станковой живописи.

Задачи изучения дисциплины:

- знакомство с методикой работы над живописным художественным произведением;
- приобретение умений построения реалистической формы цветом;
- развитие навыков видения и передачи разнообразного состояния натуры в зависимости от условий освещения и среды;
- формирование навыков работы с различными живописными материалами;
- воспитание эстетических воззрений студентов

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках базовой части блока Б1. Дисциплины (модули)

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2	Знать: - теорию света и цвета; - оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты;	Знает: - теорию света и цвета; - оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты;
	Уметь: - создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;	Умеет: - создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;
	Владеть: - методами изобразительного языка академической живописи, приемами колористики.	Владеет: - методами изобразительного языка академической живописи, приемами колористики.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия	Сам.
---	-----------------------------	-------	--------------------	------

п/п			ЛК	ПЗ	ЛБ	раб.
	Раздел 1. Натюрморт					
1.	Тема 1. Выполнение упражнений по освоению технических приемов живописи акварельными и гуашевыми красками.	6		4		2
2.	Тема 2. Изображение осенних веток и листьев.	7		4		3
3.	Тема 3. Этюд осенних цветов.	9		6		3
4.	Тема 4. Этюд осенних плодов на теплом фоне.	8		6		2
5.	Тема 5. Натюрморт из овощей и фруктов на холодном фоне.	10,7		8		2,7
6.	Тема 6. Контрастный натюрморт.	11		8		3
7.	Консультация	2				
8.	Аттестация	0,3				
9.	Экзамен	36		-		-
	Итого за 1 семестр	90		36		15,7
	Раздел 2. Натюрморт из предметов различной фактуры.					
10.	Тема 7. Этюд постановки из двух трех различных по светлоте предметов в технике «гризайль»	5		3		2
11.	Тема 8. Натюрморт из предметов быта с цветовой окраской преимущественно теплых тонов.	5		3		2
12.	Тема 9. Контражурный натюрморт.	5		3		2
13.	Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой.	5		3		2
14.	Тема 11. Натюрморт с гипсовым орнаментом.	7		5		2
15.	Тема 12. Натюрморт из предметов различной фактуры.	9		7		2
16.	Тема 13. Натюрморт с чучелом птицы.	8		6		2
17.	Тема 14. Натюрморт в интерьере.	10		8		2
18.	Тема 15. Этюд гипсовой головы с обобщающими плоскостями в технике «гризайль».	9		8		1
19.	Тема 16. Натюрморт с античной гипсовой головой.	9		8		1
	Итого за 2 семестр	72		54		18
	Модуль 3. Портрет и фигура человека					
20.	Тема 17. Этюд головы натурщика с	25,8		18		7,8

	четко выраженной анатомической формой в технике «гризайль».					
21	Тема 18. Поясной портрет одетой женской фигуры.	28		18		10
22	Зачет с оценкой	0,2		-		-
	Итого за 3 семестр	54		36		17,8
	Модуль 4. Этюды фигуры человека					
23	Тема 19. Этюд стоящей обнаженной женской фигуры.	43,8		36		7,8
24.	Тема 20. Этюд обнаженной фигуры на фоне интерьера	28		18		10
25	Зачет с оценкой	0,2				
	Итого за 4 семестр	72		54		17,8
	Модуль 5. Декоративность в живописи					
26.	Тема 21. Декоративное изображение натюрморта из бытовых предметов.	8		6		2
27.	Тема 22. Натюрморт с цветами и орнаментальными тканями.	8		6		2
28.	Тема 23. Этюд натюрморта с античной скульптурой.	8		6		2
29	Тема 24. Декоративное изображение сложного интерьера с различными предметами и орнаментальными тканями.	9		6		3
30.	Тема 25. Этюд одетой фигуры на цветном фоне.	9		6		3
31.	Тема 26. Этюд фигуры в народном костюме	8		6		2
32	Тема 27. Этюд обнаженной модели в интерьере.	11		9		2
33	Тема 28. Этюд двух фигурной постановки в интерьере.	10,8		9		1,8
34	Зачет с оценкой	0,2		-		-
	Итого за 5 семестр	72		54		17,8
	ИТОГО:	360		234		87,1

Очно-заочная форма обучения (не реализуется)

Заочная форма обучения (не реализуется)

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме творческого задания, контрольных вопросов.

1. Каково значение в живописи поясного изображения человека?
2. Расскажите о роли поисковых эскизных вариантов при разработке этюда поясного изображения фигуры.
3. На что должно быть обращено большое внимание при изображении полуфигуры?
4. Расскажите об основных этапах создания поясного изображения фигуры человека в живописи.
5. Какова роль рук при поясном изображении модели?
6. В какой последовательности необходимо выполнять живописный этюд фигуры человека?
7. В чем состоит метод работы отношениями при изображении фигуры человека?
8. Расскажите об особенностях последнего этапа живописного изображения фигуры человека.
9. Что в этюде изображения фигуры человека играет доминирующую и подчиненную роли?
10. На что должно быть обращено особое внимание при изображении фигуры?
11. Какова роль рук при изображении модели?
12. Расскажите о целях и задачах этюда одетой фигуры.
13. Какие этапы проходят при выполнении этюда одетой фигуры человека.
14. Что влияет на цвет обнаженного тела?
15. Каким образом освещение изменяет колоритный строй изображения обнаженной натуры?
16. Какое значение фактура имеет в изображении тела?

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с оценкой, экзамена с использованием следующих оценочных материалов:

Вопросы к зачету с оценкой (3 семестр)

1. Роль рисунка в живописи.
2. Последовательность выполнения живописного этюда натюрморта.
3. Композиция натюрморта. Правила постановки натюрморта.
4. Палитра художника.
5. Художественно-выразительные средства живописи.
6. Акварель в творчестве З.Е. Серебряковой.
7. Акварель в творчестве А.А. Иванова (библейские сюжеты, подготовительные эскизы).
8. Взаимодействие света и тени в письме с натуры и условность понятия «теплохолодность».
9. Назовите виды живописи. Коротко расскажите о каждом из них.
10. На какие виды можно разделить живопись по техническим приемам и используемым материалам?
11. Расскажите о выразительных возможностях различных художественных материалов, применяемых для живописи поясного портрета и фигуры человека. В качестве примера используйте произведения русских и зарубежных художников.

12. Какие жанры живописи вы знаете? Охарактеризуйте кратко каждый из них.
13. Процесс живописи в технике «гризайль».
14. Особенности изображения натюрморта из предметов быта.

Вопросы к зачету с оценкой (4 семестр)

1. Акварельное изображение головы человека в истории живописи.
2. Последовательность ведения работы над живописным этюдом фигуры человека.
3. Основные задачи, решаемые в процессе выполнения живописного портрета.
4. Расскажите об основных этапах создания поясного изображения фигуры человека в живописи.
5. Что в этюде поясного изображения фигуры человека играет доминирующую и подчиненную роли?
6. На что должно быть обращено особое внимание при изображении полуфигуры?
7. Какова роль рук при поясном изображении модели
8. В какой последовательности необходимо выполнять живописный этюд фигуры человека?
9. В чем состоит метод работы отношениями при изображении фигуры человека?
10. Расскажите об особенностях последнего этапа живописного изображения фигуры человека.
11. Расскажите о целях и задачах этюда одетой фигуры.
12. Какие этапы проходят при выполнении этюда одетой фигуры человека.

Вопросы к зачету с оценкой (5 семестр)

1. Живопись станковая (на примере творчества известных отечественных или зарубежных живописцев)
2. Особенности ведения живописной работы в условиях пленэра.
3. Цветовые рефлексы и их роль в организации изображения.
4. Выбор сюжетов для живописных этюдов с натуры в условиях пленэра.
5. Особенности работы над пейзажем на пленэре.
6. Что влияет на цвет обнаженного тела?
7. Каким образом освещение изменяет колоритный строй изображения обнаженной натуры?
8. Пропорции фигуры в интерьере.
9. Расскажите об основных этапах создания поясного изображения фигуры человека в живописи.
10. Что в этюде поясного изображения фигуры человека играет доминирующую и подчиненную роли?
11. На что должно быть обращено особое внимание при изображении полуфигуры?
12. Какова роль рук при поясном изображении модели?
13. В какой последовательности необходимо выполнять живописный этюд фигуры человека?
14. В чем состоит метод работы отношениями при изображении фигуры человека?
15. Расскажите об особенностях последнего этапа живописного изображения фигуры человека.
16. Расскажите о целях и задачах этюда одетой фигуры.
17. Какие этапы проходят при выполнении этюда одетой фигуры человека.
18. Какое значение фактура имеет в изображении тела.
19. Особенности последовательного построения фигуры в народном костюме.
20. Какие этапы проходят при выполнении этюда фактуры одежды.

Вопросы к экзамену (1 семестр)

1. Живопись как учебная дисциплина. Виды живописи.
2. Живописные жанры.
3. Живописные материалы и их технические возможности.
4. Спектральная природа цвета.
5. Свойства цвета и их характеристика.
6. Контраст и нюанс в живописи.
7. Характеристика ахроматических и хроматических цветов.
8. Основные, составные и дополнительные цвета.
9. Понятие локального цвета. Его изменения в зависимости от объема предмета и степени освещенности.
10. Закономерности построения объемной формы предмета цветом.
11. Влияние цветовых рефлексов на окраску изображаемых предметов.
12. Роль тона в живописи, техника «гризайль».
13. Цветовые и тоновые отношения в живописи. Передача общего тонально-цветового состояния натуры.
14. Теплохолодность и ее применение в живописи.
15. Пространственное восприятие цвета. Воздушная и световая перспектива.
16. Одновременное сравнение и целостность изображения.
17. Гармония цвета, цветовая гамма, колорит.
18. Колорит и его эмоциональное воздействие на зрителя.
19. Виды смешения красок, их использование в живописи.
20. Технические приемы акварельной живописи.
21. Технические приемы живописи гуашью.
22. Организации натурных постановок.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> (дата обращения: 30.10.2020). – ISBN 978-5-8154-0358-1. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Серов, П.Е. Декоративная живопись : учебное пособие : [14+] / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. –

Режим доступа: по подписке. —
 URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> (дата обращения: 30.10.2020). — Библиогр.: с. 68-70. — ISBN 978-5-906697-52-3. — Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://window.edu.ru/	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	Свободный доступ
2.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер: предоставляет свободный доступ к 5000 книг и статей по гуманитарным наукам	Свободный доступ
4.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена достаточным комплектом лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Windows 8 Professional; Microsoft Windows Server 2008 Std/Ent; Microsoft Windows Server 2012R2 Standard (операционные системы для ПК; серверные операционные системы). Академические лицензии OLP (Open License). Срок действия лицензии: бессрочно.

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional Plus 2013 (пакет офисных приложений). Академические лицензии OLP (Open License). Срок действия лицензии: бессрочно.

Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 10. Коммерческая лицензия для 300 компьютеров.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Практические занятия проводятся в специализированных мастерских, оснащенных оборудованием (мольберты, софиты, предметные столы) и натурным фондом (гипсовые модели, муляжи, драпировки, предметы быта).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.