

УТВЕРЖДАЮ  
 Проректор по учебной работе, доцент  
 \_\_\_\_\_ Н.И. Севрюгина  
 25.12.2023

**Б1.О.05.04**  
**МОДУЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ**  
**ПОДГОТОВКИ**  
**Академическая живопись**  
**рабочая программа дисциплины (модуля)**

Закреплена за кафедрой **Кафедра рекламы и дизайна**

Учебный план 54.03.01 Дизайн

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очно-заочная**

Общая трудоемкость **13 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 468

в том числе:

аудиторные занятия 128

самостоятельная работа 267,2

контактная работа во время  
промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 69,4

Виды контроля в семестрах:

экзамены 6, 8

зачеты 3, 4, 5, 7

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		4 (2.2)		5 (3.1)		6 (3.2)		7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	Неделя		15 5/6		16 1/6		15 5/6		16 1/6		15 5/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП										
Лабораторные	16	16	32	32	16	16	16	16	32	32	16	16	128	128
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)							0,3	0,3			0,3	0,3	0,6	0,6
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2	0,2			0,8	0,8
Консультации перед экзаменом							1	1			1	1	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	22	22
Итого ауд.	16	16	32	32	16	16	16	16	32	32	16	16	128	128
Контактная работа	16,2	16,2	32,2	32,2	16,2	16,2	17,3	17,3	32,2	32,2	17,3	17,3	131,4	131,4
Сам. работа	55,8	4	39,8		55,8		20		39,8		56		267,2	4
Часы на контроль							34,7	34,7			34,7	34,7	69,4	69,4
Итого	72	20,2	72	32,2	72	16,2	72	52	72	32,2	108	52	468	204,8

Программу составил(и):

*нет, доцент кафедры рекламы и дизайна, Слесарева Галина Валериевна*

Рецензент(ы):

*К.к.н., Доцент кафедры Рекламы и дизайна, Моргун Олег Михайлович*

Рабочая программа дисциплины

**Академическая живопись**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

составлена на основании учебного плана:

54.03.01 Дизайн

утвержденного учёным советом вуза от 25.12.2023 протокол № 4.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Кафедра рекламы и дизайна**

Протокол от 19.12.2023 г. № 5

Зав. кафедрой Малиш Марьяна Адамовна

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол № 4 от 25.12.2023.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
1.1	Цель освоения дисциплины «Академическая живопись» - овладение методами построения композиции, развитие композиционных способностей обучающегося, составляющих основу профессиональной деятельности в дизайне.
1.2	Практическое ознакомление с визуально - живописными средствами, накопленными искусством прошлого, овладение методикой и дизайнерской деятельностью.
1.3	Организация дисциплины «Академическая живопись» направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
<p>Задачи: Задачи дисциплины «Академическая живопись»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн - объектов; создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики;</li> <li>• разработка и выполнение дизайн - проектов; создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и визуальной продукции; предметов культурно- бытового назначения; создание художественных предметно - пространственных комплексов; проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;</li> <li>• знание основ художественно-промышленного производства; инженерного конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции; принципов художественно-технического редактирования, макетирования, компьютерных технологий, методов эргономики и антропометрии;</li> <li>• осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности человека; применение нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки;</li> <li>• изучение основных свойств цвета;</li> <li>• приобретение навыков цветового изображения объектов предметного мира;</li> <li>• владение профессиональной изобразительной грамотой;</li> <li>• изучение законов цветовой композиции;</li> <li>• овладение новыми технологиями и материалами;</li> <li>• развитие цветовой памяти;</li> <li>• изучение средств художественного выражения в живописи, техник и приемов работы над этюдами.</li> <li>• выражение формы;</li> <li>• организация плоскости листа формальными приемами;</li> <li>• сочинение композиций, исполненных в основном живописными методами;</li> <li>• изучение средств художественного выражения в живописи, техник и приемов работы</li> <li>• совершенствовать практические навыки в живописных этюдах с натуры;</li> <li>• развить целостное восприятия натуры с учетом общего тонового цветового состояния освещенности; константности восприятия цвета, его теплых и холодных оттенков</li> <li>• уметь цельно воспринимать объекты и находить большие цветовые отношения в форме</li> </ul>	

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.05
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Академический рисунок
2.1.2	Проектирование
2.1.3	Спецрисунок
2.1.4	Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.5	Спецживопись
2.1.6	История графического дизайна и рекламы
2.1.7	Педагогика
2.1.8	Технический рисунок
2.1.9	Цветоведение и колористика
2.1.10	История дизайна, науки и техники
2.1.11	Пропедевтика
2.1.12	Русский язык и культура речи
2.1.13	Психология
2.1.14	Иностранный язык
2.1.15	Культурология
2.1.16	История России
2.1.17	Основы композиции в графическом дизайне
2.1.18	Философия

2.1.19	Учебная практика: учебно-ознакомительная практика
2.1.20	История искусств
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Академический рисунок
2.2.2	Иностранный язык
2.2.3	История дизайна, науки и техники
2.2.4	Основы двухмерной графики
2.2.5	Проектирование
2.2.6	Пропедевтика
2.2.7	Теория дизайна
2.2.8	Современные педагогические технологии
2.2.9	Организация проектной деятельности
2.2.10	Учебная практика: научно-исследовательская работа(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.11	Цветоведение и колористика
2.2.12	История графического дизайна и рекламы
2.2.13	Основы производственного мастерства
2.2.14	Проектирование в графическом дизайне
2.2.15	Спецживопись
2.2.16	Спецрисунок
2.2.17	Типографика
2.2.18	Архитектурно-дизайнерское материаловедение
2.2.19	Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.20	Производственная практика: проектно-технологическая практика
2.2.21	Практикум "Компьютерная 3d графика"
2.2.22	Художественно - техническое редактирование
2.2.23	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.24	Основы выставочного дизайна
2.2.25	Проектная графика
2.2.26	Практикум "Компьютерное моделирование дизайн-проектов"
2.2.27	Производственная практика: преддипломная практика
2.2.28	Техника графики
2.2.29	Технология компьютерной визуализации

### **3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения**

**ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода**

**ОПК-1.1: Знает как создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте**

#### **Знать**

Уровень 1	Знает как создаётся художественный образ в искусстве
Уровень 2	Знает как создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры
Уровень 3	Знает как создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте

#### **Уметь**

Уровень 1	Умеет ,как на практике создаётся художественный образ в искусстве
Уровень 2	умеет ,как на практике создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры
Уровень 3	умеет ,как на практике создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте

#### **Владеть**

Уровень 1	Владеет ,как на практике создаётся художественный образ в искусстве
Уровень 2	Владеет ,как на практике создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры
Уровень 3	Владеет ,как на практике создаётся художественный образ в искусстве, процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте
<b>ОПК-1.2: Умеет собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний</b>	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	Знает и умеет собирать, и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
Уровень 2	Знает и умеет собирать, анализировать, явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
Уровень 3	Знает и умеет собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	Умеет собирать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
Уровень 2	умеет собирать, и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
Уровень 3	умеет собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	Владеет как собирать,, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
Уровень 2	Владеет как собирать, анализировать, фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
Уровень 3	Владеет как собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности, видеть общее развитие гуманитарных знаний
<b>ОПК-1.3: Владеет выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления, религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретных исторических периодов</b>	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	Знает как владеть выразительными средствами изобразительного искусства
Уровень 2	Знает как владеть выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления исторических периодов
Уровень 3	Знает как владеть выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления, религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретных исторических периодов
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	Умеет как владеть выразительными средствами изобразительного искусства
Уровень 2	Умеет как владеть выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления исторических периодов
Уровень 3	Умеет как владеть выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления, религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретных исторических периодов
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	владеть выразительными средствами изобразительного искусства
Уровень 2	владеть выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления, исторических периодов
Уровень 3	владеть выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления, религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретных исторических периодов
<b>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, товары народного потребления)</b>	
<b>ОПК-3.1: Знает историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи, характерные особенности основных художественных стилей и направлений, основы изображения предметов окружающей среды, значение графики в создании объектов, дизайн правила составления технического задания дизайн-проекта, специфику терминологии дизайн-проектирования</b>	
<b>Знать</b>	

Уровень 1	Знает историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий
Уровень 2	Знает историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи, характерные особенности основных художественных стилей и направлений, основы изображения предметов окружающей среды
Уровень 3	Знает историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи, характерные особенности основных художественных стилей и направлений, основы изображения предметов окружающей среды, значение графики в создании объектов, дизайн правила составления технического задания дизайн-проекта, специфику терминологии дизайн-проектирования
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	Умеет как на практике использовать историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства
Уровень 2	Умеет как на практике использовать историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи
Уровень 3	Умеет как на практике использовать историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи, характерные особенности основных художественных стилей и направлений, основы изображения предметов окружающей среды, значение графики в создании объектов, дизайн правила составления технического задания дизайн-проекта, специфику терминологии дизайн-проектирования
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	Владеет как на практике использовать историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства
Уровень 2	Владеет как на практике использовать историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи, характерные особенности основных художественных стилей и направлений
Уровень 3	Владеет как на практике использовать историю развития рисованных символов, умение создавать современные типографические знаки для разработки продуктов креативного дизайна, основы искусства: содержание основных понятий, принципы классификации видов и жанров искусства, язык основных видов искусства, периодизацию мирового искусства, хронологические рамки каждой эпохи, характерные особенности основных художественных стилей и направлений, основы изображения предметов окружающей среды, значение графики в создании объектов, дизайн правила составления технического задания дизайн-проекта, специфику терминологии дизайн-проектирования
<b>ОПК-3.2: Умеет понимать образный язык разных видов искусств, анализировать художественные произведения, ясно, логически стройно выражать свои мысли по различным проблемам искусства в устной и письменной форме; анализировать и формировать требования к дизайнпроекту, составлять техническое задание к дизайн-проекту; синтезировать данные, идеи, решения для создания итогового дизайн-продукта; критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства совершенствования проектной деятельности с точки зрения практической эргономики</b>	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	Знает как Уметь понимать образный язык разных видов искусств, анализировать художественные произведения, ясно, логически стройно выражать свои мысли по различным проблемам искусства в устной и письменной форме
Уровень 2	Знает как Уметь понимать образный язык разных видов искусств, анализировать художественные произведения, ясно, логически стройно выражать свои мысли по различным проблемам искусства в устной и письменной форме; анализировать и формировать требования к дизайнпроекту, составлять техническое задание к дизайн-проекту; синтезировать данные, идеи, решения для создания итогового дизайн-продукта
Уровень 3	Знает как Уметь понимать образный язык разных видов искусств, анализировать художественные произведения, ясно, логически стройно выражать свои мысли по различным проблемам искусства в устной и письменной форме; анализировать и формировать требования к дизайнпроекту, составлять техническое задание к дизайн-проекту; синтезировать данные, идеи, решения для создания итогового дизайн-продукта; критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства совершенствования



	графическом цветовыми композициями материале; навыком аргументации своих проектных идей и их воплощения к итоговому продукту, инструментами методологии дизайн-мышления в рамках проектной работы
Уровень 2	Владеет методами изобразительного языка академического рисунка, приемами выполнения работ в графическом цветовыми композициями материале; навыком аргументации своих проектных идей и их воплощения к итоговому продукту, инструментами методологии дизайн-мышления в рамках проектной работы; способами анализа и определения требований к эргономическим факторам дизайн проекта
Уровень 3	Владеет методами изобразительного языка академического рисунка, приемами выполнения работ в графическом цветовыми композициями материале; навыком аргументации своих проектных идей и их воплощения к итоговому продукту, инструментами методологии дизайн-мышления в рамках проектной работы; способами анализа и определения требований к эргономическим факторам дизайн проекта; профессионально и научно обосновать свои предложения и результаты проектной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Практ. подг.
	<b>Раздел 1. 3 семестр. Изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи</b>					
1.1	Тема 1 Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно. /Лаб/	3	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э2 Э3 Э4	4
1.2	Тема2. Изобразить натюрморт из несколько предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображения дальних планов. /Лаб/	3	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э4	
1.3	Тема 3. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. /Лаб/	3	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1 Э3	
1.4	Подготовка к просмотру портфолио /КА/	3	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э4	
1.5	. Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне среднего пространства. Умение показать знания о законах контрастов. Применить таблицу о изменении цвета предмета к фону среды по контрастному аспекту. Показать методику письма акварельной живописи на практике. /Ср/	3	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1 Э2 Э4	

	<b>Раздел 2. 4семестр. изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.</b>					
2.1	Написать натюрморт из 2-3 предметов, ясных по цветовым характеристикам. /Лаб/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1	
2.2	2. Составить несложный натюрморт из 5-7 предметов домашнего обихода, близких по светлоте и насыщенности, но различных по цветовому оттенку, и выполнить этюд этого натюрморта. /Лаб/	4	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1	
2.3	Написать натюрморт с использованием предметов декоративно-прикладного искусства. Натюрморт с кальяном. Предметы, эффектные по форме и цвету должны присутствовать в натюрморте и так же необходимо использовать драпировки без рисунка, т.е. однотонные и локальные по цвету и тону. /Лаб/	4	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1	4
2.4	Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству. /Лаб/	4	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э2	
2.5	Написать натюрморт из 2-3 предметов, ясных по цветовым характеристикам. /Лаб/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1	
2.6	Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КА/	4	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э1 Э2	
	<b>Раздел 3. 5 семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными видами живописи.</b>					
3.1	. Коллаж из цветной бумаги. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «декоративная живопись». Повторить репродукцию известного художника в коллаже из цветной бумаги. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э2	

3.2	Изобразить сложный натюрморт из нескольких предметов с множеством различных, но родственных по цвету драпировок. Нахождение структурно - пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщение изображении дальних планов. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э2	
3.3	Натюрморт с белой вазой. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «станковой живопись». /Лаб/	5	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э3	
3.4	Написать 1 этюд головы человека на цветовом фоне (в теплом или холодном колорите). Колорит не должен быть преувеличенными, достаточно должен быть сдержанным по тону и цвету. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э4	2
3.5	Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КА/	5	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э4	
	<b>Раздел 4. 6 семестр изучение природы, строения природных форм и повышение изобразительной культуры посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различных видов живописи.</b>					
4.1	Выполнить этюд несложного натюрморта из гипсовых геометрических фигур ахроматической окраски. /Лаб/	6	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э3	
4.2	Наброски – этюды фигуры человека. /Лаб/	6	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э4	4
4.3	Копия с работы (натюрморт) – худ. Евсей Моисеенко, Куприн, Машков, Сезанн (на выбор) 1 шт. /Лаб/	6	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э4	

4.4	. Этюд – натюрморт – из 5 предметов «Белое на белом». Очень светлый натюрморт, состоящий светлых, разбеленых предметов быта на светлых драпировках. Предметы разные по фактуре и форме. Черный акцент или очень темный по тону и цвету должен быть в маленьком количестве, т.к. среда всего натюрморта очень светлая. Если акцент будет крупный по размеру, то тогда он по количественной своей массе «вылетит» из плоскости листа формата. /Лаб/	6	2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	ЭЗ	
4.5	Проведение аттестационного просмотра. Экзамен. Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КАЭ/	6	0,3	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	ЭЗ Э4	
4.6	консультация перед экзаменом /Консл/	6	1	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	ЭЗ	
	<b>Раздел 5. 7 семестр выстраивание различных формальных живописных композиций</b>					
5.1	Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «грисайль». /Лаб/	7	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	ЭЗ Э4	4
5.2	Написать этюд цветной на полную палитру интерьерного домашнего пространства при дневном или электрическом освещении. /Лаб/	7	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	ЭЗ	

5.3	Формальные решения композиции «Натюрморт с «Лучником». Черно-белая графика. На больших форматах решить композицию с фигурой гипсовой в натюрморте. Изучение большой темы живописи – живой модели. Решить проблемы цветового взаимоотношения формы фигуры человека и окружающей среды. Многопредметная постановка с гипсовой фигурой человека составлена с применением драпировок родственно-контрастных, родственных отношений. Так как гипс имеет белый цвет, драпировки должны всегда быть плотнее и насыщеннее по цвету, чем гипс. Образующаяся силуэтность, способствует появлению целостности форм в этюде. «Лучник» повернут в фас (вид спереди). Светлое окружение средового пространства. Большие цветовые соотношения без изменений проработки деталей. /Лаб/	7	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э2 Э3	
5.4	Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КА/	7	0,2	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э4	
	<b>Раздел 6. 8 семестр</b> <b>завершающим этапом изучение</b> <b>грамотно выстраивания различных</b> <b>формальных образных живописных</b> <b>композиций.</b>					
6.1	. Натюрморт с гипсовой головой Сократа. Живопись одной гипсовой головы на фоне драпировок проводится для детального изучения воздействия цвета среды на ее объем. При сочетании живописи отдельной головы с живописью драпировок и предметов осознаются принципы взаимодействия сложных пластических форм между собой в пространстве. /Лаб/	7	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э1 Э3	

6.2	<p>«Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Эту натюрморту с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Эту голову человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное. /Лаб/</p>	8	6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э4	4
6.3	<p>«Лучник» (вид сзади – вид со спины гипсовой фигуры человека). Повышаются требования к смысловому содержанию постановок, усиливается самоконтроль и за формальной организацией живописной поверхности. Определить правильно отношения между фигурой и ее окружением. Гипсовая фигура не должна быть «перечернена» и сливаться с фоном или слишком светлой и вываливаться из композиции. Необходимо разобраться в нюансах светотеневых отношений, даст эту необходимую уверенность при письме. Не должно быть «затертости» композиционного центра работы. Эту натюрморту с гипсовой фигуры выполняется при дневном освещении и исполняется только в аудитории №411. Эту голову человека. Показать большую, обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в холодном колорите. Освещение дневное. /Лаб/</p>	8	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Э3 Э4	
6.4	<p>Портфолио и выполненные и оформленные творческие работы программы дисциплины «Академическая живопись» представляются на аттестационный просмотр-выставку, в ходе которой проводится обсуждение результатов работы. /КАЭ/</p>	8	0,3	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э3	
6.5	<p>Консультация перед экзаменом /Консл/</p>	8	1	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Л1.1 Э4	

**5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для коллоквиума по дисциплине «Академическая живопись»

Состав тем:

1. «Творческие живописные задачи при изображении тематической формальной композиции на тему «Город»
2. композиции с использованием различных текстур и фактур»
3. «Зарисовка, выполненная в акварели в хроматических цветах в технике «отмывка» к проекту»
4. «Техника «отмывка» в «Академическая живопись»
5. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «покраска», «печать», «процарапывание»
6. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Материал-камень. Техника исполнения – «заливка», «набрызг по-сырому», «набрызг по-сухому»
7. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «протирка», «дорисовка», «коллаж»
8. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «печать по стеклу»
9. Ньюансно - контрастное сочетание графических форм
10. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения - «тамповка кистью», рисование фломастером, цветными карандашами, «заливка цветной тушью»
11. Основные виды цветовых гармонических построений. Полный цветовой круг. Основной цветовой круг. Основные дополнительные цвета
12. Композиционное свойство хроматического и ахроматического цвета - светлота. Основное свойство - насыщенность. Чистые цвета. Увеличение яркости цвета, его уменьшение
13. Родственные отношения цвета перечислить подгруппы гармонических сочетаний. Ньюансные цвета. Контрастные цвета
14. Эмоциональное воздействие цвета на человека. Черный, темно - серый, средне - серый, светло-зеленый, темно-зеленый
15. Основные виды цветов, различающиеся композиционно-художественными свойствами. Светлые и темные цвета. Теплые и холодные цвета. Легкие и холодные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Жесткие и мягкие цвета
16. Психологические и образно эстетические свойства разных цветов. Вызываемые чувства от красного, оранжевого, желтого, ярко-зеленого, голубого, синего. Психологические свойства
17. Образно – эстетические свойства или выражение характера от розового, красно – золотистого, пурпурно – золотистого, красного и белого, черного и белого, розового и голубого
18. Назвать цвета определяющие художественный образ- нежности, спокойствия, меланхолии, тревоги
19. «Интерьер общественного пространства, выполненного в технике скетча в живописном решении»
20. «Интерьер домашний, выполненного в технике скетча живописном решении».
21. «Творческие живописные задачи при изображении генплана ландшафтного объекта»
22. «Творческие живописные задачи при изображении композиции на тему «Учебный интерьер со стаффажем»

Вопросы для коллоквиума по дисциплине «Академическая живопись»

Состав тем: 3 сем

- Тема «Ошибки технологии в живописи акварелью»
- Тема «История об акварели, ее технических приемах, ее консервации»
- 23. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
- 24. Тема «Тематический натюрморт на выявление цветовых нюансов и различных фактур в акварельной живописи»
- 25. Тема натюрморт, состоящий из очень светлых предметов, которые находятся в светлой среде».
- 26. Тема «Натюрморт в контражуре»

Состав тем: 4 сем

27. Тема «Ошибки технологии в живописи акварелью»
28. Тема «История об акварели, ее технических приемах, ее консервации»
29. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
30. Тема «Развитие умения цветовой моделировки пластической сложной формы на примере интерьерного пространства в живописи»
31. Тема «Тематический натюрморт на выявление цветовых нюансов и различных фактур в акварельной живописи»

Состав тем: 5 сем

32. Тема «Наука о цвете и живописи»
33. Тема «Цвет в деятельности человека»
34. Тема натюрморт, состоящий из очень светлых предметов, которые находятся в светлой среде»
35. Тема «Натюрморт в контражуре»

Состав тем: 6 сем

- 36. Тема «Формирование обобщенного видения природы»
- 37. Тема «Работа в этюде цветовыми отношениями»
- 38. Тема «Формирование колористического видения природы»
- 39. Тема «Творческие задачи живописи натюрморта»
- 40. Тема «Акварель, ее техника, реставрация и консервация»

Состав тем: 7 сем

- 41. Тема «Ошибки технологии в живописи акварелью»
- 42. Тема «История об акварели, ее технических приемах, ее консервации»
- 43. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
- 44. Тема «Развитие умения цветовой моделировки пластической сложной формы на примере интерьерного пространства в живописи»
- 45. Тема «Тематический натюрморт на выявление цветовых нюансов и различных фактур в акварельной живописи»

Состав тем: 8 сем

- 46. Тема «Ошибки технологии в живописи гуашью»
- 47. Тема «Средства выявления композиционного центра в живописи»
- 48. Тема «Наиболее частые ошибки в живописи»
- 49. Тема «Развитие умения цветовой и тоновой моделировки пластической сложной формы ( на примере портретной живописи)

При выполнении контрольной работы студентам необходимо:

1. Взять предложенную тему для написания контрольной работы, затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при этом особое внимание следует уделить новым художественным представленным для просмотра и работы преподавателя в электронном виде.
2. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки, приготовить художественный графический материал. При этом следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной части работы и заключению над композицией контрольной работы.
3. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении необходимо убедительно раскрыть художественно - композиционные процессы, аргументируя их. При написании самой работы не следует употреблять общие ошибки при работе с красками или графическими материалами, увлекаться отдельными фрагментами плоскости листа без их анализа. Студенты не должны бояться поднимать в своей работе творческие приемы и техники, а также выражать свою точку зрения. При написании живописных работ стоит помнить, что свои мысли необходимо формулировать грамотно, композиционно верно, иметь строгую логическую колоритную последовательность. Все выводы и обобщения нужно формулировать убедительно, без дробности, целно и с соподчинением композиционного центра к второстепенным участкам в композиции.
4. В Заключение контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, связать их с изучением всех выполненных упражнений, зарисовок, этюдов выразить свое отношение к проблеме раскрытия темы задания.
5. Контрольная работа должна обязательно быть грамотно оформлена к просмотру.

Требования к оформлению контрольной работы:

Готовая контрольная работа оформляется с условием, что она будет зафиксирована к паспорту нейтрального цвета и тона, подходящего к самой работе. Паспорту должно составлять сверху и с боковых расстояний каждой стороны из плотной бумаги не более 2 см. Снизу паспорту не должно превышать 3-4 см от края работы. Паспорту из цветной бумаги нейтрального цвета и тона необходимо прикрепить снизу с тыльной стороны работы, отступив от края листа к центру на 5 мм. Фиксация паспорту необходимо произвести на бумажный скотч средней клейкости. Двухсторонний скотч и клей ПВА, клей »Момент» не применять. Работу не скручивать в рулон, а держать до просмотра в расправленном виде в папке.

Контрольная работа по дисциплине «Академической живописи» выполняется в аудитории

Темы: контрольных работ по дисциплине «Академическая живопись»:

1. Этюд интерьера учебной аудитории, выполненный в технике «грязайль». Цель задания. Научиться писать в технике «грязайль» интерьерное пространство общественного назначения (учебная аудитория). Задача. Необходимо сохранить пропорции предметов и их объема в интерьере, создать свою гармоничную композицию интерьерного пространства общественного назначения. Обратить внимание на передачу разных планов в изображении интерьера. Необходимо передать тоновое единство и гармонию. Проследить за освещением в интерьере пространстве. Формат А-2, кол-во 1 штука. Материалы для работы могут быть: бумага для акварели, карандаш, акварель, кисть - белка.
2. Натюрморт декоративный. Решить формально. Показать акцент, уравновесить плоскости, а также показать цельность всего цветотонного решения всей цветовой композиции натюрморта. Размер: формат листа-55x 75 см. Материал: гуашь, темпера, акрил (по желанию студента).
3. Написать этюд головы натурщика при дневном солнечном освещении. Цель. Развить умение передавать в этюде эмоционально - образную характеристику природы. Задачи. Передать особенности цветовых отношений природы, обусловленных ярким солнечным освещением. Обратить внимание на цвет и тональность теней, сохранить прозрачность красочного слоя в тенях. Формат А-2. Материал: карандаш графический: В, В2, В3, В4, Бумага, гуашь, темпера, акрил,

акварель.

4. Выполнить этюд головы человека, используя ограниченную палитру красок. Задачи: научиться приему передачи цветовых характеристик натуры в пределах заданного диапазона. Извлечь из узкого диапазона земляных красок максимум цветовых оттенков натуры. Материалы: бумага формата: А- 2, темпера, гуашь, акрил. Гуашь железосодержащие: охра светлая, охра золотистая, сиена натуральная, марс коричневый, умбра жженная, охра красная, английская красная, умбра натуральная, кость жженная, глубоко- черная, белила титановые или цинковые. Время работы: 4 часа».

Лабораторные занятия

Основным видом освоения дисциплины «Академическая живопись» являются лабораторные занятия-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях.

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после изучения которых, предусматривается аттестация в форме итоговой работы с промежуточным просмотром.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучаемого. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ - СР, ЛР.

Форма текущего контроля знаний — работа обучающегося на лабораторном занятии. Форма промежуточных аттестаций — итоговая работа по теме текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине — аттестационный просмотр по всем заданиям, выполненным в течение семестра как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно.

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по дисциплине «Академическая живопись» является индивидуальный подход к каждому обучаемому. Композиционное творчество это весьма специфическая сфера интеллектуальной деятельности и поэтому, качественный результат в этом направлении может быть достигнут только при внимательном и скрупулезном отношении к участию обучаемого в процессе постепенного освоения базовых алгоритмов. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения.

Обучающиеся должны приобрести хороший вкус и понимание искусства, искусства разного, несущих в своей душе свойство живо реагировать на проявление выразительности и красоты.

Стиль рисунка должен протекать из дизайнерской направленности ВУЗа. Это не иллюзорность изображений, а их конструирование. С этой точки зрения важна четкая ориентация на определенные идеалы. Программа несет идеологию конструктивной направленности. Классические стандарты также должны быть, такие как: анатомия Бамеса, техника: материалы и фактуры; копирование.

Техника: материалы и фактуры.

В начале бумага и карандаш, но в дальнейшем тонирование бумаги. Тушь, кисть, пастель. Применение грунта, различных скоблечек. Рисование трубочками или ресфедером. Цвет при этом играет большую роль и надо приготовить колера (один или более, включая колер фона)

Копирование.

Копирование может преследовать различные цели, при этом различны и методы. В зависимости от этого должен иметь место и выбор объекта изучения. Вообще копирование может иметь различный характер, качества абсолютного подобию необязательны. Копирование очень полезно для отработки мастерства.

В процессе выполнения композиционного задания необходимо корректировать действия обучаемого, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора движения к цели.

Немаловажным в процессе освоения знания и навыков по «Спецживописи» является ознакомление обучаемого с чужим опытом. Изучение и анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых — необходимый методический прием, позволяющий наглядно, отвлеченно от частностей и без ущерба для достоинства обучаемого указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения пропедевтических упражнений. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна предварять собственный опыт обучаемого.

По завершению семестрового обучения творческие работы обучающегося (портфолио) оформляются для предоставления на аттестационный просмотр.

## 5.2. Темы письменных работ

1. Начальные упражнения
- 2 Рисунок прямых линий
- 3 Перспектива квадрата и окружности
- 4 Перспектива простых геометрических тел
- 5 Тональный рисунок
- 6 Врезки геометрических тел
- 7 Композиция из простых геометрических тел по представлению
- 8 Рисунок простых тел в движении
- 9 Рисунок архитектурных форм на основе простых геометрических тел
10. Рисунок дизайнера и архитектора
11. Графическое изображение элементов архитектурной среды и малых форм в ручной графике.
12. Наброски сложных и простых интерьерных пространств
13. Формальная композиция из бытовых предметов при помощи стилизации с применением различных проекций.
- 14 Изображение архитектурных деталей.
15. Анатомические особенности головы человека. Стилизация и трансформация частей черепа при помощи членения, группировки отдельных его частей

16. Анатомические особенности торса человека. Стилизация и трансформация частей торса при помощи членения, группировки отдельных его частей

17. Эскизирование ландшафтных объектов

18. Наброски сложных и простых интерьерных пространств

19. Натюра и рисование по представлению

20. Пространственные построения в Академическом рисунке

21. Пластический язык архитектуры

22. Рисунок старых мастеров

23. Наброски и зарисовки в виде скейтча.

24. Графический рисунок.

25. Компьютерная графика в академическом рисунке.

Перечень экзаменационных композиционных аспектов по дисциплине «Академическая живопись» - «Эстетический анализ композиции»

1. Гармоническая целостность как главный принцип композиции

2. Эстетическое отношение автора (идея, замысел, эстетический смысл) как основа единства многообразия в произведении.

3. Закон противоречия между жизненным материалом и художественной композицией.

4. Закон единства формы (внутренней и внешней) и художественного содержания (темы, сюжета, идеи).

2. Психо – физические предпосылки композиции

1. «Вес» и факторы на него влияющие (Верх, низ, центр, вертикаль и горизонталь, края, «правое», «левое», размер, цвет, изолированность и связь, перспектива, правильный или неправильный характер формы).

2. Направление «сил» и движение глаз зрителя.

3. Напряжение, уравновешенность и разрядка как принцип композиции.

3. Условность как необходимая предпосылка композиции

1. Условность пространства, времени и движения.

2. Другие виды условного в изображении (цвет, ракурс и др.).

3. Безусловное в композиции.

4. Сопоставление как общий принцип композиции

1. Предметно – смысловые и формальные аналоги (повторы) и роль их в осуществлении эстетического смысла произведения.

2. Предметно – смысловые и формальные контрасты, их эстетическая функция.

5. Ритм как общий принцип композиции

1. Предметно – смысловые и формальные ритмы в произведении.

2. Эстетическая функция ритмических построений.

6. Точка зрения как прием композиции

1. Эстетическая функция рамы – кадра и планов.

2. Различные системы художественной перспективы( прямая, обратная, сферическая) и их роль в реализации эстетического смысла произведения.

3. Эстетическая функция различных ракурсов и горизонтов.

7. Конструктивная геометрия как прием композиции

1. Эстетическая функция формата, вертикальных и горизонтальных построений.

2. Эстетический смысл четырех разнонаправленных диагональных построений.

3. Эстетическая функция геометрических образов, мотивов (круг, треугольник и др.). Нарисуйте схему композиции.

8.Изобразительный троп как прием композиции

1. Эстетическая функция изобразительной метафоры и метонимии («детали»).

2. Эстетическая роль символа.

3. Эстетический смысл аллегии.

4. Эстетическое использование условных знаков.

9. Линейное (графическое) и живописное начало композиции

1. В живописном контексте.

2. В графическом контексте.

3. В моделировании формы.

10. Монументальное и станковое начала композиции

1. Отношение к большому миру (космосу) и человеку.

2. Отношение к пространству и времени.

3. Отношение: произведение – зритель.

4. Специфика формы (размер, степень обобщения, характер повествования, ритм).

11.Стилистические особенности приемов композиции

1. Реализм.

2. Романтизм.

3. Натурализм.

4. Формализм.

На экзамене по дисциплине «Академическая живопись» подводящем итог изучению гуманитарных дисциплин, дисциплин общепрофессионального цикла и из вариативной части, от обучающихся требуется показать умение дать эстетический анализ художественной композиции по одному из предложенном лабораторном задании преподавателем.

### 5.3. Фонд оценочных средств

Практические занятия согласно учебному плану проводятся в форме лабораторных работ.

Курсовая работа не предусмотрена.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренингов, деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность обучающихся носит такие условия, как правило, репродуктивный характер. К ним относятся следующие.

Лабораторное занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Используются технологии проблемного обучения: лабораторное занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Используются технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы обучающихся, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

В рамках освоения содержания дисциплины «Академическая живопись» применяется творческий и информационный метод проектов.

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность обучающихся осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (буклет событийное мероприятие и т.п.).

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями творческих союзов (дизайнерами, художниками, фотографами, галерейстами), представителями организаций сферы дизайна и рекламы, мастер-классы экспертов и специалистов.

Основная форма проведения практических аудиторных занятий — практикум — организация учебной познавательной задачи, требующей от обучающихся применения знания, практических навыков и активизации творческой активности.

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии проектного обучения. Проектные задания по дисциплине «Академическая живопись» предполагает индивидуальную творческую деятельность обучающихся, направленную на разработку различной цветовой среды.

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Организация образовательного процесса дисциплины «Академическая живопись», предполагает активное взаимодействие педагога и обучающихся в решении учебных задач, достижение на этой основе значимого для них образовательного результата. На занятиях — лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: коллективное обсуждение, коллоквиум.

В учебный процесс дисциплины «Академическая живопись» включаются также формы информационно-коммуникационных образовательных технологий — организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных продуктов и технических средств работы информацией.

Принципы форм учебных занятий с использованием информационно - коммуникационных технологий:

Консультация - визуализация — изложение содержания сопровождения презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах; в т.ч. иллюстративных, графических, аудио — и видеоматериалов).

Наглядный материал представлен в виде лучших лабораторных работ, цветowych макетов, таблиц с аналогами.

Просмотр видеоматериалов. Посещение и участие в научно-практических конференциях - научные доклады по актуальным вопросам применения цвета в дизайне. Привлечение специалистов-практиков для рассмотрения профессиональных вопросов работы с цветом.

Посещение студий дизайна, профильных специализированных выставок. Практические занятия в форме выставки или презентации — представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных средств.

Презентация портфолио – целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные и творческие достижения в данной дисциплине «Академическая живопись». Просмотр собранного материала по темам дисциплины, выполненных цветowych графических композиций, выполнение творческих заданий и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС ВО, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.

Семестр Вид занятия

(Л, ПР) Используемые интерактивные образовательные технологии

## 3 ПР Дискуссия «Наиболее частые ошибки в живописи»

ПР 1. Коллоквиум «Творческие живописные задачи при изображении тематической формальной ко «Творческие живописные задачи при изображении композиции на тему «Город»

ПР Дискуссия «Ошибки технологии в живописи акварелью»

ПР Презентация портфолио.

ПР 1. Художественные материалы в условиях спецживописи.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Обзор и анализ удачных аналогичных учебных работ по дисциплине «Академическая живопись».

4. Консультация по выполнению работы по программе дисциплине «Академическая живопись».

Семестр Вид занятия

(Л, ПР) Используемые интерактивные образовательные технологии

## 4 ПР Дискуссия «Ошибки технологии в живописи гуашью»

ПР Коллоквиум «Композиции с использованием различных текстур и фактур»

ПР Дискуссия «Ошибки технологии в живописи темперой»

ПР Презентация портфолио.

ПР 1. Художественные материалы в условиях живописи.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Обзор и анализ удачных аналогичных учебных работ по дисциплине «Академическая живопись».

4. Консультация по выполнению работы по программе дисциплине «Академическая живопись».

Семестр Вид занятия

(Л, ПР) Используемые интерактивные образовательные технологии

## 5 ПР Дискуссия «Ошибки технологии в живописи акрилом»

ПР Коллоквиум «Зарисовка, выполненная в акварели в хроматических цветах в технике «отмывка» к проекту»

ПР Дискуссия «Ошибки технологии в живописи в смешанной техники и материалов»

ПР Презентация портфолио.

ПР 1. Художественные материалы в условиях живописи.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Обзор и анализ удачных аналогичных учебных работ по дисциплине «Академическая живопись».

4. Консультация по выполнению работы по программе дисциплине «Академическая живопись».

Семестр Вид занятия

(Л, ПР) Используемые интерактивные образовательные технологии

## 6 ПР Дискуссия «Программа самостоятельной (домашней) работы обучающихся по академической живописи»

ПР Коллоквиум «Ньюансно - контрастное сочетание графических форм»

ПР Дискуссия «Академическая живопись для дизайнеров и архитекторов»

ПР Презентация портфолио.

ПР 1. Художественные материалы в условиях живописи.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Обзор и анализ удачных аналогичных учебных работ по дисциплине «Академическая живопись».

4. Консультация по выполнению работы по программе дисциплине «Академическая живопись».

Семестр Вид занятия

(Л, ПР) Используемые интерактивные образовательные технологии

## 7 ПР Дискуссия «Наука о цвете и живописи»

ПР Коллоквиум «Интерьер общественного пространства, выполненного в технике скетча в живописном решении»

ПР Дискуссия «Глаз и его работа. Психофизиология зрения, гигиена освещения»

ПР Презентация портфолио.

ПР 1. Художественные материалы в условиях живописи.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Обзор и анализ удачных аналогичных учебных работ по дисциплине «Академическая живопись».

4. Консультация по выполнению работы по программе дисциплине «Академическая живопись».

Семестр Вид занятия  
(Л, ПР) Используемые интерактивные образовательные технологии

8 ПР Дискуссия «Техника живописи: инструменты, материалы, методы: практические советы»  
ПР Коллоквиум «Творческие живописные задачи при изображении генплана ландшафтного объекта»  
ПР Дискуссия «Колорит в живописи гуашью»  
ПР Презентация портфолио.

ПР 1. Художественные материалы в условиях живописи.

2. Инструктаж по технике безопасности.

3. Обзор и анализ удачных аналогичных учебных работ по дисциплине «Академическая живопись».

4. Консультация по выполнению работы по программе дисциплине «Академическая живопись».

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении практики и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение готовых учебных индивидуальных заданий по практике. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической поисковой работы обучаемых является изучение литературы по изобразительному русскому и зарубежному искусству. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Академическая живопись» является ознакомление обучаемого с чужим опытом, в ходе которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных исторических событий. Для повышения эффективности обучения во время прохождения дисциплины «Академическая живопись» целесообразно включать систему мастер-классов, для лучшего усвоения студентами методических принципов овладения приемами акварельной живописи на аудиторных занятиях и возможности применять увиденную технику в собственной практике.

Живописные задания, выполненные в условиях учебной аудитории - традиционно выполняются акварелью, гуашью, акрилом. Акварель является уникальным художественным материалом, способствующим воспитанию культуры восприятия цвета, художественного вкуса, помогает владеть пространством и формой, развивает образное мышление.

Работа в условиях учебной аудитории требует от студентов большой затраты эмоциональных и физических сил. Опыт работы показывает, что наиболее уместен для работы акварелью - акварельный метод а la prima – живопись по сырому или сухому листу, написанная за один сеанс, за короткий промежуток времени. Этот метод особенно важен в работе с натуры. Метод а la prima, по-сырому, позволяет за короткий промежуток времени делать большое количество акварельных этюдов-состояний, настроений, впечатлений.

Акварельный метод а la prima вырабатывает быстроту и сноровку, а также дисциплинирует, приучает искать, создавать, думать и добиваться результатов.

Весь ход работы в технике а la prima по сырому листу необходимо показывать на начальном этапе обучения, так как наглядный творческий показ ведения живописной акварельной работы положительно стимулирует творческую деятельность. Обучающиеся, освоившие этот метод работы акварелью, легко справляются в дальнейшем со всеми остальными техническими приемами акварельной живописи (лессировки, многослойное письмо, письмо по - сырому и др.).

Важным этапом творческих живописных работ являются задания на передачу состояния в интерьере, пейзаже умение создавать колорит, композиционный поиск изображаемого. Для того чтобы развить художественно-образное мышление, существенно улучшить художественную подготовку, нужно дополнить методику обучения акварельной живописи студентов методикой проведения мастер-классов как системы творческого показа.

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно - рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить художественную изобразительную проблему. Каждая тема учебной практики включает обязательные виды работ – ПФ, различные виды СРС, КР. Форма текущего контроля знаний – самостоятельная работа обучающегося. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине - зачет (3,4,5,6,7, семестры), экзамен и контрольная работа (8 семестр)

#### 5.4. Перечень видов оценочных средств

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных средств, включающий в себя:

1. Лабораторные аудиторные задания по темам дисциплины.
2. Лабораторные самостоятельные задания по темам дисциплины.

Формами диагностического контроля творческой художественной части данной дисциплины могут являться устные собеседования, просмотры выполненных работ и т.д.

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения обучающихся в изучении материала, а с другой стороны – показать эффективность выбранных средств и методов обучения.

Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего контроля могут являться

коллоквиумы, выставки лабораторных заданий, просмотр контрольных клаузур с проведением коллективной рефлексии-обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов семинарских и лабораторных занятий и др. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию.

Промежуточная аттестация зачет, экзамен — направлен на определение уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом. В дизайн - образовании традиционной формой является просмотр лабораторных заданий (аудиторных и самостоятельных) с учетом новых требований могут быть добавлены: комплексное тестирование, защита проекта, презентация портфолио обучающегося и др. Фонд оценочных средств согласно установленного порядка прилагается.

Перечень видов и форм контроля дисциплины:

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе лабораторных занятий;
  - работа и анализ аналогового ряда;
  - коллоквиум;
  - презентация портфолио
- зачет(3,4,5,6,7 семестры), экзамен( 8 семестр).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Дисциплина «Академическая живопись» имеет характерную творческую направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые профессиональные навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход, как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации дисциплины.

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д.

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении материала, а с другой стороны – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки практических заданий, просмотр контрольных клаузур с проведением коллективной рефлексии-обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов семинарских и практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию.

Промежуточная аттестация (просмотр) направлен на определение уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом. В дизайн - образовании традиционной формой является просмотр лабораторных заданий (аудиторных и самостоятельных) с учетом новых требований могут быть добавлены: комплексное тестирование, презентация портфолио обучающегося и др.

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины:

1. выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе лабораторных занятий;
2. выполнение контрольной работы;
3. подготовка живописных и графических материалов;
4. работа и анализ аналогового ряда;
5. коллоквиум

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде академии. Комплект оценочных средств по дисциплине согласно утвержденной форме прилагается.

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Академическая живопись» студенты выполняют исследовательский проект – портфолио своих художественно-графических работ. Он позволяет студентам заняться самостоятельным исследованием темы, обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, библиотеки и в целом проявить творческий подход к исследуемой проблеме. Выполненное исследование должно иметь логически завершенный характер, а результаты проекта портфолио должны быть представлены в ручном исполнении и электронном виде. Это может быть графические художественные листы, живописные эскизы, альбомы, этюды, зарисовки и т.д. Важной характеристикой проекта является его уникальность. Полученный результат проекта должен быть не похож на другие достижения как научной, проектной, художественной, так и учебной деятельности. При этом проект должен представлять собой самостоятельно проведенное исследование студента, раскрывающее в полной мере его знания и умения по систематизации и анализу полученных в ходе исследования данных.

В зависимости от своих личных интересов студенты могут также разрабатывать исследовательские проекты на такие темы как «Портрет в интерьере», «Натюрморт в яркую освещенную погоду», «Кратковременный этюд в интерьере пространства», либо предложить свои интересные темы для исследования. В исследовательском проекте портфолио студенты должны объяснить, почему выбранная тема кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме источники и литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой информации использовались.

Написанная контрольная работа должна показать их умение работать с историческими источниками и литературой, продемонстрировать навыки аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность научно изложить полученные результаты.

Вид оценки Критерии оценки экзамена

Оценка

«отлично» Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплине, но и прослеживает междисциплинарные связи, умеет связывать знания, полученные при изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации, принимать соответствующие решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, аргументировано, уместно используется информационный и иллюстративный материал (примеры

из практики). На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.

Оценка

«хорошо» Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, профессиональными терминами, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается ясно, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных затруднений.

Оценка

«удовлет-

ворительно» Обучающийся показывает недостаточный уровень знаний учебного и лекционного материала, не в полном объеме владеет практическими навыками, чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются неубедительные. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает не достаточно глубокие знания.

Оценка

«не удовлет-

ворительно» Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом.

На экзамене учитывается полнота и качественное выполнение портфолио практических и самостоятельных работ. Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля рекомендуется использовать портфолио и балльно-рейтинговую систему (БРС). Балльно-рейтинговая система (БРС) наиболее эффективна для дисциплин, где формой промежуточной аттестации является экзамен. Любой элемент учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий) может быть соотнесен с определенным количеством баллов, студент же получает возможность «накапливать» оценочные баллы в ходе изучения дисциплины.

Порядок реализации балльно-рейтинговой системы в Академии ИМСИТ реализуется отдельным локальным актом.

Лабораторные занятия

Основным видом освоения дисциплины «Академическая живопись» являются лабораторные занятия-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях.

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после изучения которых, предусматривается аттестация в форме итоговой работы с промежуточным просмотром.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучаемого. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ - СР, ЛР.

Форма текущего контроля знаний — работа обучающегося на лабораторном занятии. Форма промежуточных аттестаций — итоговая работа по теме текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине — аттестационный просмотр по всем заданиям, выполненным в течение семестра как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно.

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по дисциплине «Академическая живопись» является индивидуальный подход к каждому обучаемому. Композиционное творчество это весьма специфическая сфера интеллектуальной деятельности и поэтому, качественный результат в этом направлении может быть достигнут только при внимательном и скрупулезном отношении к участию обучаемого в процессе постепенного освоения базовых алгоритмов. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения.

Обучающиеся должны приобрести хороший вкус и понимание искусства, искусства разного, несущих в своей душе свойство живо реагировать на проявление выразительности и красоты.

Стиль рисунка должен протекать из дизайнерской направленности ВУЗа. Это не иллюзорность изображений, а их конструирование. С этой точки зрения важна четкая ориентация на определенные идеалы. Программа несет идеологию конструктивной направленности. Классические стандарты также должны быть, такие как: анатомия Бамеса, техника: материалы и фактуры; копирование.

Техника: материалы и фактуры.

В начале бумага и карандаш, но в дальнейшем тонирование бумаги. Тушь, кисть, пастель. Применение грунта, различных скоблечек. Рисование трубочками или ресфедером. Цвет при этом играет большую роль и надо приготовить колера (один или более, включая колер фона)

Копирование.

Копирование может преследовать различные цели, при этом различны и методы. В зависимости от этого должен иметь место и выбор объекта изучения. Вообще копирование может иметь различный характер, качества абсолютного подобию необязательны. Копирование очень полезно для отработки мастерства.

В процессе выполнения композиционного задания необходимо корректировать действия обучаемого, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора движения к цели.

Немаловажным в процессе освоения знания и навыков по «Спецживописи» является ознакомление обучаемого с чужим опытом. Изучение и анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых — необходимый методический прием, позволяющий наглядно, отвлеченно от частных и без ущерба для достоинства обучаемого указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения пропедевтических упражнений. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна предвзирать собственный опыт обучаемого.

По завершению семестрового обучения творческие работы обучающегося (портфолио) оформляются для предоставления на аттестационный просмотр.

Критерии оценки работ по дисциплине «Академическая живопись»

1. Компонировка натюрмортов или композиции на заданную тему в формате с условием равновесия (от 1-5 баллов).
2. Правильность пропорциональных соотношений между предметами или формами (1-5 баллов).
3. Передача пропорциональности отдельных предметов (8-20 баллов).
4. Правильность построения отдельных предметов (8-20 баллов).
5. Правильность построения предметной плоскости (от 1-5 баллов).
6. Правильность цвето-теневой моделировки формы предметов (8-20 баллов).
7. Передача плановости в работе над живописным этюдом (от 4-10 баллов).
8. Качество живописного начала в этюде в живописно – этюдной работе (4-10 баллов).
9. Умение обобщить готовую работу и подчеркнуть в ней композиционные центры (1-5 баллов).

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Павлова А.А., Британов Е.Ю.	Перспектива: Учебное пособие по графике и дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педагогических вузов	Москва: Прометей, 2011, URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=199766">http://znanium.com/catalog/document?id=199766</a>

#### 6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	. - Режим доступа:
Э2	<a href="http://izo-life.ru/colorharmony/">http://izo-life.ru/colorharmony/</a> . - Режим доступа:
Э3	. - Режим доступа:
Э4	. - Режим доступа:

#### 6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Windows 10 Pro RUS	Операционная система – Windows 10 Pro RUS	Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021
6.3.1.2	Яндекс Браузер	Браузер Яндекс Браузер	Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер <a href="https://yandex.ru/legal/browser_agreement/">https://yandex.ru/legal/browser_agreement/</a>
6.3.1.3	Mozilla Firefox	Браузер Mozilla Firefox	Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
6.3.1.4	Adobe Photoshop CS3	Графический редактор Adobe Photoshop Creative Suite 3	Adobe Software License Certificate ID CE0707281 от 12.07.2007
6.3.1.5	Kaspersky Endpoint Security	Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Стандартный (350шт). Договор № ПР-00037842 от 4 декабря 2023 г. (ООО Прима АйТи)

#### 6.3.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Кодекс – Профессиональные справочные системы	<a href="https://kodeks.ru">https://kodeks.ru</a>
6.3.2.2	РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	<a href="https://www.gost.ru/portal/gost/">https://www.gost.ru/portal/gost/</a>
6.3.2.3	Консультант Плюс	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>

## 7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Наименование	ПО	Оснащение
411	Лаборатория «Теоретический и практический дизайн». Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего		Оборудование: 1. Штатив для демонстрации проектов – 2 шт.; 2. Стулья металлические с мягкими сидениями (синего цвета) – 41 шт.; 3. Стулья металлические с мягкими сидениями (серого цвета) – 5 шт.; 4. Стулья металлические с мягкими сидениями (черного цвета) – 1 шт.; 5. Стулья деревянные с мягкими сидениями (черного цвета) – 1 шт.; 6. Вешалки (синего цвета) – 3 шт.; 7. Вешалки (серого цвета) – 1 шт.; 8. Мольберты стационарные – 20 шт.; 9. Стулья белые пластиковые – 20 шт.; 10. Столы рабочие (серого цвета) – 1 шт.; 11. Столы рабочие (зеленого цвета) – 1 шт.; 12. Столы рабочие (бежевый цвет) – 1 шт.; 13. Тумбы фанерные кубические – 2 шт.; 14. Тумбы фанерные прямоугольные – 3 шт.; 15. Стеллаж стеклянный – 1 шт.; 16. Стеллажи металлические с деревянными полками – 4 шт.; 17. Стеллажи металлические для методического фонда (черного цвета) – 2 шт.; 18. Стеллажи

контроля и промежуточной аттестации.		<p>металлические для планшетов (серого цвета) – 2 шт.; 19. Ведро пластиковое для мусора – 1 шт.; 20. Доска учебная – 1 шт.; 21. Осветительные приборы – 2 шт.;</p> <p>Гипсовые формы: 1. Голова гипсовая Гаттамелата – 1 шт.; 2. Голова гипсовая Сократа – 1 шт.; 3. Голова гипсовая Аполлона – 1 шт.; 4. Голова гипсовая Экорше Гудона – 1 шт.; 5. Голова гипсовая Афродиты – 1 шт.; 6. Голова гипсовая «Обрубка» – 1 шт.; 7. Голова гипсовая «череп человека в обрубке» – 1 шт.; 8. Дорическая капитель – 1 шт.; 9. Ионическая капитель – 1 шт.; 10. Гипсовая форма геометрические тела «Исээндр» – 1 шт.; 11. Куб гипсовый – 1 шт.; 12. Цилиндр гипсовый – 1 шт.; 13. Шар гипсовый – 2 шт.; 14. Гипсовая фигура человека «Лучник» – 1 шт.; 15. Гипсовая форма кисть человека Давида Микелянджело – 1 шт.; 16. Гипсовая форма стопа человека Давида Микелянджело – 1 шт.; 17. Гипсовая форма - орнамент »Трилистник с завитком» – 1 шт.; 18. Гипсовая форма - нос Давида Микелянджело – 1 шт.; 19. Гипсовая форма - рот Давида Микелянджело – 1 шт.; 20. Гипсовая форма – глаз Давида Микелянджело – 1 шт.; 21. Гипсовая форма - ухо Давида Микелянджело – 1 шт.; 22. Гипсовая форма - орнамент »Трилистник» – 1 шт.; 23. Гипсовая форма - орнамент »Цветок с поворотной симметрией на 3» – 1 шт.;</p> <p>Предметы быта (натюрмортный фонд): 1. Вазы керамические – 5 шт.; 2. Чайники электрические – 4 шт.; 3. Чайники эмалированные – 8 шт.; 4. Телефоны – 2 шт.; 5. Настольные лампы – 3 шт.; 6. Осветительные приборы (софиты) – 2 шт.; 7. Утюги – 2 шт.; 8. Швейная машина – 1 шт.; 9. Самовары – 2 шт.; 10. Керамический графин – 1 шт.; 11. Чайники керамические – 4 шт.; 12. Кружки керамические – 6 шт.; 13. Ваза стеклянная – 1 шт.; 14. Чашка керамическая белая – 1 шт.; 15. Супник – 1 шт.; 16. Керамические блюда – 2 шт.; 17. Пластиковое блюдо – 1 шт.; 18. Музыкальный инструмент – 1 шт.; 19. Манекены – 1 шт.; 20. Крынки для молока – 2 шт.;</p> <p>Комплекты пособий (натюрмортный фонд): 1. Комплекты пособий по Проектированию – 9 шт.; 2. Комплекты пособий по Академическому рисунку – 18 шт.; 3. Комплекты пособий по Академической живописи – 4 шт.; 4. Комплекты пособий по Спецживописи – 7 шт.; 5. Комплекты пособий по Спецрисунку – 16 шт.; 6. Комплекты пособий по Цветоведению и колористике – 2 шт.; Муляжи 40 шт. Драпировки 40 шт.</p>
--------------------------------------	--	---

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Задание для коллоквиума по дисциплине «Академическая живопись»

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга по решению проблем дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем просмотре выставляемых обучающимися работ, выносятся тема »Роль решения аудиторных творческих работ в становлении и приобретении будущей профессии» по вопросам:

1. Общие композиционные замыслы отдельных заданий.
2. Роль золотого сечения в композициях.
3. Современное эстетическое развитие сюжетов формальных композиций.

Дисциплина «Академическая живопись» обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой.

4. Проведение итогового просмотра и оформление всех предоставляемых работ.

Задание для проведения мастер-классов по дисциплине «Академическая живопись»

Мастер - класс проходит обычно в форме просмотра, затем дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Мастер – класс вид учебных лабораторных заданий, предоставляемых собой групповое присутствие под руководством преподавателя для демонстрации различных техник в определенном художественном живописном материале.

Мастер-классы проводятся по основным темам дисциплине, в процессе проведения которых демонстрируется личное умение преподавателя выполнять акварельный этюд с натуры от композиционного поиска, этапов выполнения работы, создания художественного образа, до завершающих элементов, детализации и обобщения.

Мастер-класс, как методически правильно организованная система творческого показа, является важным фактором, способствующим развитию художественного восприятия, художественно-творческих способностей, композиционного мышления и как следствие художественно-образного мышления.

Мастер-класс представляет собой наглядный творческий показ преподавателем этапов выполнения произведения и параллельное выполнение студентами вместе с преподавателем того же задания. Далее предлагается обучающимся повторить варианты этюда самостоятельно, дается задание выполнить еще один или несколько этюдов в технике a la prima. В работе над этюдами следует учитывать необходимые этапы акварельной живописи, искать наиболее удачную композицию, перерабатывать и обдумывать рекомендации данные преподавателем во время мастер-класса.

Применение мастер-классов акварельной живописи является важным методическим приемом в преподавании акварели в учебной аудитории. Своевременная наглядная иллюстрация слов преподавателя как нельзя лучше может предотвратить возникающие ошибки, снять момент непонимания, показать наиболее результативный ход выполнения этюда, научить писать акварелью. Для подготовки к мастер - классу, который проводится на первом занятии, выносится тема «Задачи интерьерного пространства», в ходе обсуждения которой необходимо обосновать свою точку зрения по следующим вопросам:

1. Изображение одного и того же интерьера днем, но с различных ракурсов.
2. Передать цветовую тональность учебного интерьера.
3. Показать своеобразие различных текстур в интерьере.
4. Композиция учебного или домашнего интерьера и решение композиционного центра в этой композиции.

Требования к портфолио по дисциплине «Академическая живопись»

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче зачета по дисциплине «Академическая живопись». Портфолио по дисциплине «Академическая живопись» может содержать рисунки – скетчи, наброски, этюды, эскизы по подготовке к основным контрольным работам, в частности, подтверждающие выполнение всего объема по темам изучения по дисциплине «Академическая живопись».

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Академическая живопись»

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения лабораторных аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, стационарными мольбертами, медиа - оборудованием: (проектная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации на проектный аппарат).

Во время проведения дисциплины обучающиеся пользуются индивидуальными инструментами и принадлежностями, в том числе этюдником или планшетом для крепления бумаги, пластиковой палитрой, складным стулом, красками, графическими материалами, кистями.

Вопросы для опроса по дисциплине «Академическая живопись»

Состав тем:

1. Дневное освещение. Передача объема у предметов.
2. Электрическое освещение. Передача объема у предметов.
3. Линейная центральная перспектива при изображении интерьерного пространства.
4. Формальная композиция в «Академической живописи».
5. Программа самостоятельной (домашней) работы студентов по «Академической живописи».
6. Наиболее частые ошибки в живописи.
7. Нахождение целостного образного и колористического решения натуры.
8. Передача в этюде эмоционально - образную характеристику натуры стаффажа в интерьере.
9. Формальное решение черно - белой живописи в технике гризайль в интерьере.
10. Родственные отношения цвета. Перечислить цветовые подгруппы гармонических сочетаний. Рассказать о нюансных цветах.
11. Основные виды цветов, различающихся композиционно - художественными свойствами. Светлые и темные цвета, теплые и холодные цвета, легкие и холодные цвета, выступающие цвета и отступающие цвета, жесткие и мягкие цвета.
12. Пограничный и последовательный контраст в натюрморте.
13. Нахождение целостного образного и колористического решения натуры.
14. Передача в этюде эмоционально-образную характеристику натуры. «Творческие живописные задачи при изображении композиции на тему «Город».
15. «Творческие живописные задачи при изображении тематической формальной композиции с использованием различных текстур и фактур».
16. «Зарисовка, выполненная в акварели в хроматических цветах в технике «отмывка» к проекту».
17. «Техника «отмывка» в «Академической живописи».
18. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «покраска», «печать», «процарапывание».
19. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Материал-камень. Техника исполнения – «заливка», «набрызг по - сырому», «набрызг по - сухому».
20. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «протирка», «дорисовка», «коллаж».
21. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения – «печать по стеклу».
22. Ньюансно - контрастное сочетание графических форм.

23. Выявление характера тонально - графических форм, передающих композиционно - художественные свойства разных материалов. Техника исполнения - «тамповка кистью», рисование фломастером, цветными карандашами, «заливка цветной тушью».
  24. Основные виды цветовых гармонических построений. Полный цветовой круг. Основной цветовой круг. Основные дополнительные цвета.
  25. Композиционное свойство хроматического и ахроматического цвета - светлота. Основное свойство - насыщенность. Чистые цвета. Увеличение яркости цвета, его уменьшение.
  26. Родственные отношения цвета перечислить подгруппы гармонических сочетаний. Ньюансные цвета. Контрастные цвета.
  27. Эмоциональное воздействие цвета на человека. Черный, темно - серый, средне - серый, светло-зеленый, темно-зеленый.
  28. Основные виды цветов, различающиеся композиционно-художественными свойствами. Светлые и темные цвета. Теплые и холодные цвета. Легкие и холодные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Жесткие и мягкие цвета.
  29. Психологические и образно эстетические свойства разных цветов. Вызываемые чувства от красного, оранжевого, желтого, ярко-зеленого, голубого, синего. Психологические свойства.
  30. Образно – эстетические свойства или выражение характера от розового, красно – золотистого, пурпурно – золотистого, красного и белого, черного и белого, розового и голубого.
  31. Назвать цвета определяющие художественный образ - нежности, спокойствия, меланхолии, тревоги.
  32. «Интерьер общественного пространства, выполненного в технике скетча в живописном решении».
  33. «Интерьер домашний, выполненного в технике скетча живописном решении».
  34. «Творческие живописные задачи при изображении генплана ландшафтного объекта».
  35. «Творческие живописные задачи при изображении композиции на тему «Учебный интерьер со стаффажем»».
  36. Дневное освещение. Передача объема у предметов.
  37. Электрическое освещение. Передача объема у предметов.
  38. Линейная центральная перспектива при изображении интерьерного пространства.
  39. Формальная композиция в «Академической живописи».
  40. Программа самостоятельной (домашней) работы студентов по «Академической живописи».
  41. . Наиболее частые ошибки в живописи в гуаши.
  42. Нахождение целостного образного и колористического решения натуры.
  43. Передача в этюде эмоционально - образную характеристику натуры стаффажа в интервью.
  44. Родственные отношения цвета. Перечислить цветовые подгруппы гармонических сочетаний. Рассказать о нюансных цветах.
  45. Основные виды цветов, различающихся композиционно - художественными свойствами. Светлые и темные цвета, теплые и холодные цвета, легкие и холодные цвета, выступающие цвета и отступающие цвета, жесткие и мягкие цвета.
  46. Пограничный и последовательный контраст в портрете.
  47. Равновесие. Равновесие тоновых пятен.
  48. Ахроматический контраст.
  49. Бледные цвета. Броскость цвета. Белизна.
  50. Натурализм в живописи. Натюрморт.
  51. Перспективы. Линейная перспектива.
  52. Освещенность. Освещение.
  53. Полутон. Полутьнь. Предметный цвет.
  54. Равновесие. Равновесие цветовых пятен.
  55. Слабонасыщенность цвета. Слабый контраст.
  56. Текстура.
  57. Условность в живописи.
  58. Триады родственно - контрастных цветов.
  59. Тон. Тональность. Тональная гамма. Тональный и цветовой масштаб.
  60. Яркость цвета.
- Эскиз. Эскизность. Фор - эскиз. Этюдность в живописи. Этюд.

Требования к портфолио по дисциплине «Академическая живопись»

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче зачета по дисциплине «Академическая живопись». Портфолио по по дисциплине «Академическая живопись» может содержать рисунки – скетчи, наброски, этюды, эскизы по подготовке к основным контрольным работам, в частности, подтверждающие выполнение всего объема по темам изучения по дисциплине «Академическая живопись».

Литература

Павленко Е.М. Конституция в произведениях искусства / Е.М. Павленко. - Москва : Дело РАНХиГС, 2018. - 36 с. - ISBN 978-5-7749-1414-2. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366609/reading> (дата обращения: 07.05.2021). - Текст: электронный

Дорофеева Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : [Учебное пособие для студентов вузов] – (Изобразительное искусство) / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2018. - 95 с. - ISBN 978-5-907013-25-4. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/373885/reading> (дата обращения: 07.05.2021). - Текст: электронный.

Меламед Виктор. Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-91103-511-2. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/371842/reading> (дата обращения: 06.05.2021). - Текст: электронный.

Основы творческого подхода в живописи : учебное пособие / А. А. Исаев, Д. Н. Деменёв, С. В. Рябинова, О. П. Савельева. -

2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-2548-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1089027> (дата обращения: 06.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  
 Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей : монография / А. Гильдебранд ; пер. Н. Б. Розенфельда, В. А. Фаворского ; вступ. ст. А. С. Котлярова. - сокр. репр. воспр. изд. 1914 г. - Москва : Логос, 2020. - 144 с. - Место вып. ориг. изд. и изд-во : Москва : Мусагеть. - ISBN 978-5-98704-608-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1213122> (дата обращения: 06.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  
 Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041745> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Коробейников, В.Н. Академическая живопись : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»: квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников, - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0386-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041676> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Калинкина, Д. Д. Живопись с основами цветоведения : курс лекций / Д. Д. Калинкина ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : МИПК, 2018. — 72 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039206> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи: Учебное пособие / Свешников А.В. - Москва : ВГИК, 2012. - 352 с.: ISBN 978-5-87149-130-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/962002> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Никитин, А. М. Художественные краски и материалы. Справочник : учебно-практическое пособие / А. М. Никитин. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. - ISBN 978-5-9729-0117-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/760283> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Федоренко, В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Федоренко. - Москва : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1394-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/462707> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Богустов, А. П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с. + 30с. вклейка. - (Наука и практика). ISBN 978-5-369-01217-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/409318> (дата обращения: 05.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041745>

2.Коробейников, В.Н. Академическая живопись : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»: квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников, - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0386-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041676>

3.Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с. - ISBN 978-5-8154-0382-6. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041671>

4.Лукина И.К. Рисунок и живопись: Учебное пособие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж:ВГЛУ им. Г.Ф. Морозова, 2017. - 76 с. [режим доступа] <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858315>

Фейнберг, Л.Е. Лессировка и техника живописи [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов. - 3-е изд., стереотип. - СПб : Лань, 2018. - 72 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

#### Дополнительная литература

1.Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с. - ISBN 978-5-8154-0382-6. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041671>

2.Киплик, Д.И. Техника живописи [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов. - 4-е изд., стереотип. - СПб : Лань, 2018. - 592 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

3.Штаничева Н.С. Живопись: учеб. пособие для вузов.- М.: Акад.проект. 2009.- 209 с.

4.Шашков Ю.П. Живопись и ее средства.-учеб. пособие.- М.: Акад. проект, 2010.-128 с.

5.Прокофьев Н.И. Живопись и технология живописных материалов: учеб. пособие для вузов.- М.:Владос,2010.-158 с.

## 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, имеет большое значение в формировании профессиональных компетенций будущего выпускника.

Самостоятельная работа обучающихся по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у обучающихся творческих навыков, инициативы, умения организовывать свое время. Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с существующими аналогами, поиск примеров гармоничных цветовых сочетаний природных и искусственных форм.

Для организации самостоятельной работы по изучению курса обучающимся предлагается учебная и научная литература,

конспекты лекций, где изложены теоретические вопросы и фактический материал по курсу. Обучающемуся необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и предоставить его для отчета на промежуточном и итоговом просмотре работ. Самостоятельная работа обучающегося предполагает качественное выполнение практических заданий по утвержденным преподавателем эскизам, выполненным на аудиторных занятиях.

Самостоятельная работа по дисциплине «Академическая живопись» предполагает:

- изучение основной и дополнительной литературы;
- подготовку к лабораторным занятиям;
- выполнение индивидуальных домашних самостоятельных работ.

На аудиторных занятиях обучающиеся проводят оценку правильности того или иного цветового выбора.

Перечень лабораторных занятий-упражнений для самостоятельной работы

Тема 6. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметы с фоновыми драпировками. Задачи: создать целостный гармонический строй в длительной учебно - творческой работе. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ. Постараться как можно ближе передать все, что изображено в натюрморте, который находится в электронном образце в папке, которую предлагает воспользоваться преподаватель. Натюрморт можно выбрать по желанию один из 6 -7 вариантов. Материал: бумага 55x75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (10 баллов)

Тема 15. Этюд натюрморта в формальном решении. Использовать плоскостное лапидарное рисование натюрморта. Цветовая гармония не изменяется. Решить в плотном теплом цветовом звучании весь натюрморт. Контур должен быть показан в этюде – различной толщины. Можно ее показать белым и не заливать ее краской, оставив его в виде просто белой бумаги. Обратит внимание на определённые участки контура. Они могут обрываться, совсем исчезать. Силуэтность предметов четкое, читаемое. Определить композиционные массы дробного пятна в плоскости листа не разрушив при этом цельность восприятия всего натюрморта. Материал: акварель, акварельная бумага зернистая. Формат: А2.

Тема 2. Этюд домашнего интерьера. Цель задания. Развить умение находить целостное образное и колористическое решение природы в интерьерном пространстве. Задача. Закомпоновать, обозначить композиционный центр, гармоническую цветовую гамму, решить в цвете. Формат А-3, кол-во 1 штука. Материал для работы могут быть: бумага, акварель, белка кисть.

Тема 6. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно - прикладному искусству. Задача. Показать локальные цвета, характер цветовых пятен, решенных в ограниченной палитре, отсутствие моделировки формы, цветовой контур нельзя изображать. Орнаментальность должна присутствовать. Формат листа А-2. Одна штука. Материалы: гуашь, кисть колонок.

Тема 11. Д\З Написать натюрморт из 2-3 предметов, ясных по цветовым характеристикам. Задача. Решить методом алла прима, обобщенным тоновыми пятнами. Передать локальные тоновые отношения в пределах общего светотона. Материалы: акварель кисть - белка. Формат А-2 акварельная бумага.(20 баллов). Натюрморт из 3 предметов с утюгом. Ограниченная или полная палитра (по желанию). Использовать группу гармонических сочетаний родственных или родственно-контрастных цветовых сочетаний. Пользоваться следует в ограниченной палитре (акварель) скупыми средствами:

- a. А) охра золотистая;
- b. Б) английская красная;
- c. В) умбра натуральная;
- d. Г) умбра жженая;
- e. Д) черная (кроме сажи газовой);
- f. Е) марс темный.

g. Показать одновременно цветовой контраст (контраст дополнительных цветов). Пограничный контраст. Явления пограничного и цветового контраста возникают на границе двух смешанных цветовых тонов. Материал: акварель, гуашь, (полная палитра цветов). Формат: А2.

Тема 1. Коллаж из цветной бумаги. Цель. Освоить одно из важных заданий по курсу «декоративная живопись». Повторить репродукцию известного художника в коллаже из цветной бумаги. Задачи. Держать во внимании больше цветовые и тональные отношения природы. В совершенстве овладеть цельным видением природы. Рекомендации. Работа над коллажем при помощи цветной бумаги относится к многосеансному методу работы. Применяется так называемый мозаичный метод работы, при котором студент мелкими отрывками бумаги, как мелкими мазками, строит форму предметов природы, уточняя и обогащая цвет в каждом участке формы. Выкладывается цветная бумага на цветной или обычный белый картон. Может брать за основу белая бумага. Необходим предварительный контурный рисунок с копии репродукции известного художника (по выбору студента). Необходимы в конце работы колористические обобщения. Форму надо обобщить и показать цельно, лапидарно. Материал: цветная бумага, карандашный клей. Формат листа – А3. (20 баллов).

Тема 4. Копия. Натюрморт из 5-7 предметов. На холодном или теплом колорите (выбор колорита по желанию студента). Повторить и обратить большое внимание на сгормонированные по цвето-тону друг с другом предметов с фоновыми драпировками. Задачи: создать целостный гармонический строй в длительной учебно - творческой работе. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ. Постараться как можно ближе передать все, что изображено в натюрморте, который находится в электронном образце в папке, которую предлагает воспользоваться преподаватель. Натюрморт можно выбрать по желанию один из 6 -7 вариантов. Материал: бумага 55x75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (10 баллов)

Тема 5. Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно. Материалы: бумага формата: А- 5, темпера, гуашь, акрил. Не использовать сажу газовую. Цель: формирование видения природы, научиться работать цветовыми отношениями. Время работы: 4 часа.(10баллов).

Тема 7. Написать 1 этюд головы человека на цветовом фоне (в теплом или холодном колорите). Колорит не должен быть преувеличенными, достаточно должен быть сдержанным по тону и цвету. Формат листа необходимо выбрать форматом: А-2. Задача: передать большие цветовые отношения головы человека к фону среднего пространства. Не изображать, не перечислять мелкие детали на самой голове человека. Материалы: гуашь, темпера, акрил (по желанию студента). Время работы: 2-4 часа.(10 баллов).

Тема 11. Д\З. Натюрморт в родственной гамме. Цель. Решить натюрморт в горизонтальном формате. Предметы находятся на книжной полке на уровне глаз или выше уровня глаз зрителя. Задача. Закомпоновать постановку натюрморта в листе. Построить. Решить натюрморт на основе гармонической цветовой группы в родственной гамме. Выполнить данный натюрморт с помощью правильного подбора, который обеспечивает искусственно составленную сближенную гамму холодной части спектра. При отсутствии ярко выраженных цветовых контрастов необходимо максимально использовать нюансные различия в оттенках предметов, близких по цветовому тону, а также разницу в их тональных отношениях. Материал: бумага 55x75 см или формат-2, гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (5 баллов)

Тема 13. Д\З. Упражнения по цветоведению, колористике в формальной композиции. Цель. Изучить новую нормативную теорию гармонических сочетаний цветовых тонов. Задачи. Решить различные группы гармонических сочетаний: родственно-контрастных цветов: 1) желт. + фиолет. + красный + оранже.; 2) желт. + фиол. + синий + зеленый; 3) синий + оранже. + красный + фиолет; 4) синий + оранже. + желт. + зеленый; 5) красн. + зелен. + желт. + оранжевый; 6) красный + зеленый + синий + фиол. Решить различные группы гармонические цветовых сочетаний - родственных цветов. Решить различные группы гармонические цветовых сочетаний - контрастных цветов. Решить различные группы гармонические цветовых сочетаний - нейтральных по отношению друг к другу основных и дополнительных цветов. Рекомендации. Работа проводится над упражнениями только в условиях, заданных преподавателем. Решить 22 форэскиза формата А-5. Использовать свойства красок, основы смещения цветов, спектральный круг. Решить учебные клаузуры, необходимо обозначить масштаб и интенсивность цветовых акцентов и их положение на картинной плоскости. Материал: гуашь, темпера, акрил (по выбору студента). (5 баллов)

Тема 14. Д\З. Учебное задание – на красок всех основных и дополнительных цветовых пар, полученных при изображении спектра, расположенных рядом и при механическом смещении в рядовых долях. Должно быть 66 на красок размером 10x1,5 см на белой бумаге. Накраски оформить и скрепить между собой. Материал: гуашь. (10 баллов)

Тема 15. Д\З. Упражнения по цветоведению и колористике в формальной композиции. Цель. Закомпоновать в листах формата А-5. Изучить новую нормативную теорию гармонических сочетаний цветовых тонов. Задачи. Работа проводится над упражнениями только в условиях, заданных преподавателем. Формальные композиции на тему натюрморт- 6 шт. Цветовые эскизы отличаются обобщенностью цвета и изображения. Фиксируется только степень цветности и масштаб основных зон с особенностями колорита композиции, а также расположение цвета на плоскости листа. Локальное покрытие предметов красочным слоем. Материал: гуашь. (10 баллов) 6 шт. – формат А5. Можно выбрать квадратный формат. Решить акцент в натюрморте. Гамма светлая, средняя и темная, и очень темная. Натюрморт упрощенный, стилизованный. Цветовые сочетания различные (на выбор студента). Все упражнения (картинки) наклеить на лист бумаги форматом – А1 блоком. Материал: гуашь. 20 баллов.

Тема 9. Копия с работы (натюрморт) – худ. Евсей Моисеенко, Куприн, Машков, Сезанн (на выбор студента) 1шт. Формат – А2. Материал: гуашь (полная цветовая палитра) 10 баллов

Тема 10. 2. Копия (Михаила Шварцмана) на выбор студента. Материал: гуашь (ограниченная палитра) размер 55x75 (пол листа) или ф.-А2 – 1шт. 20 баллов

Тема 6. Копия по живописному произведению М. Шварцмана. Цель. Решить декоративную плоскостную композицию при помощи ограниченной палитры. Использовать в палитре выразительные средства, похожие декоративно-прикладному искусству. Задача. Показать локальные цвета, характер цветовых пятен, решенных в ограниченной палитре, отсутствие моделировки формы, цветовой контур нельзя изображать. Орнаментальность должна присутствовать. Формат листа А-2. Одна штука. Материалы: гуашь, кисть колонок.

Тема 11. Этюд головы человека. Показать большую обобщенную форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки. Решить этюд в теплом колорите. Освещение дневное.

h. Размер: А – 3. Материал: гуашь, бумага, кисти круглые, щетинные.

Тема 12. Этюд головы человека. В теплом колорите. Освещение боковое, дневное. Показать понимание «большой свет» и «большая тень» показывая тем самым «большую форму» цвета, сдержанные, умеренные, слегка приглушенные.

i. Формат: А – 2.

j. Материал: гуашь, бумага, кисть-щетина.

Тема 14. Портрет головы человека в холодном колорите. Фон среды фактурный, может иметь графический цветной рисунок (принт). Использовать мастихин. Большие сдержанные локальные цветовые соотношения, должны лепить большую форму головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки, не использовать мелкую детализацию общей формы портретируемого.

k. Размер: 55x75см.

l. Материал: гуашь, кисти щетинные, мастихин, валики, тампоны, тряпки,

Тема 1. Портрет головы человека. Копия Цель. Изучить законы построения цветом головы человека. Задачи. Закомпоновать. Построить детали формы головы человека. Пользуясь электронным носителем преподавателя скопировать этюд головы человека. Формат А-2. Материал: карандаш графический НВ, В, В 2, В3. Выполнить задание самостоятельно, используя гуашь, темперу или акрил.(20баллов).

Тема 3. Составить и написать тематический натюрморт из 3-5 предметов, сгармонизированных цвету и тону друг с другом и фоновыми драпировками. Цель. Формирование колористическое видение природы. Задачи. Создать целостный гармонический цветовой строй и длительной учебно-творческой постановки. Попытаться посредством мира вещей передать мир человека, создать эмоционально насыщенный образ. Материал: карандаш графический В, В2, В3, Формат листа А-2. Гуашь, темпера, акрил по желанию студента.(20баллов).

Тема 5. Этюд головы человека. В теплом колорите. Освещение боковое, дневное. Показать понимание «большой свет» и «большая тень» показывая тем самым «большую форму» цвета, сдержанные, умеренные, слегка приглушенные.

п. Формат: А – 2.

п. Материал: гуашь, бумага, кисть-щетина.

Тема 1. Выполнить фор - эскиз- 4 штуки. Натюрморт из 5-7 предметов, простых по форме и фактуре. Решить плоскостно, формально, локально, силуэтно. Материалы: бумага формата: А- 5, темпера, гуашь, акрил. Не использовать сажу газовую. Цель: формирование видения натуры, научиться работать цветовыми отношениями.

Тема 14. Сложный натюрморт из нескольких 5-6 предметов, различных по форме, фактуре, материалу. Драпировок в этом натюрморте может быть несколько, но они должны быть однотонными, родственны и плотные по тону, цвету, но теплые по колориту. Показать методику ведения многослойного этюда над натюрмортом – в нахождении структурно-пластической колористической и тональной взаимосвязи всех элементов при акцентировании композиционного центра и обобщении изображения дальних планов. Материал: акварель, акварельная бумага зернистая, кисть белка круглая. Формат: А2 или половина листа 55x75 см.

Тема 8. Наброски – этюды фигуры человека. Цель. Научиться изображать фигуру человека в различных ракурсах с помощью кисти и акварели. Задача. Закомпоновать в листе. С помощью одной непрерывной линии и контура создать объем фигуры человека.

№ Вид работы Вид контроля

1 Работа с дополнительной литературой. Изучение тем занятий по электронным и учебно- методическим пособиям

Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

2 Лабораторные задания.

Портфолио Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Итого:3 семестр зачет

Работа с дополнительной литературой. Изучение тем занятий по электронным и учебно- методическим пособиям Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Лабораторные задания.

Портфолио Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Итого:4 семестр зачет

Работа с дополнительной литературой. Изучение тем занятий по электронным и учебно- методическим пособиям Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Лабораторные задания.

Портфолио Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Итого:5 семестр зачет

Работа с дополнительной литературой. Изучение тем занятий по электронным и учебно- методическим пособиям Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Лабораторные задания.

Портфолио Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Итого:6 семестр зачет

Работа с дополнительной литературой. Изучение тем занятий по электронным и учебно- методическим пособиям Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Лабораторные задания.

Портфолио Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Итого:7 семестр зачет

Работа с дополнительной литературой. Изучение тем занятий по электронным и учебно- методическим пособиям Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Лабораторные задания.

Портфолио Просмотр и обсуждение творческих лабораторных заданий

Итого:8 семестр экзамен

Самостоятельная работа - одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно она важна в изучении художественного материала в разделе Академическая живопись, основанной на обширных источниках в изобразительном искусстве и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, когда обучающийся занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения обучающегося и умение отстаивать их. А это - самое главное в овладении любой наукой.

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности обучающегося: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников в изобразительном искусстве и литературы, консультации у преподавателя, написание различных этюдов, подготовка к лабораторным занятиям в не аудитории, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма текущего контроля знаний – просмотр портфолио всех выполненных работ по «Академическая живопись» - зачет, экзамен. Форма промежуточных аттестаций - ручной труд над выполнением графических и живописных работ по проблемам изучаемой дисциплине. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет, экзамен. Самостоятельная работа по дисциплине «Академическая живопись» представляет собой способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных материалов. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: использование обучающимися примеров удачных творческих решений из опыта прошлых лет в изобразительном искусстве и крупнейших художников изобразительного и прикладного искусства, истории художественного ремесла, аудио - и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.

Самостоятельная работа обучающихся в компьютерном классе включает следующие организационные формы учебной

деятельности: работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, по дисциплине «Академическая живопись».

Обучающиеся должны много рисовать, чтобы получить собственный (как можно больший) опыт. Предложенные задания могут быть принесены пользу только в сочетании с личной практикой, которая позволит выработать свой собственный творческий почерк.