

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» 06 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Живопись

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_44.03.04_ИЭСТ_ОО_имидж.plx

Кафедра: **35** Педагогики и психологии профессионального образования

Направление подготовки:
(специальность) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Декоративно - прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн)
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	51	21	36	3	Экзамен
	РПД	51	21	36	3	
2	УП	51	21	36	3	Экзамен
	РПД	51	21	36	3	
3	УП	51	21	36	3	Экзамен
	РПД	51	21	36	3	
4	УП	51	21	36	3	Экзамен
	РПД	51	21	36	3	
Итого	УП	204	84	144	12	
	РПД	204	84	144	12	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 124

Составитель (и):

Доцент

Шестак

Виктор

..

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой педагогики и психологии
профессионального образования

Есаулова Марина
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Есаулова Марина
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции студентов в области академической живописи. Способствовать развитию творческого, тектонического и колористического мышления.

1.2 Задачи дисциплины:

- Обеспечить формирование базового объема знаний и навыков у студентов по живописи.
- Сформировать комплексное освоение методов изобразительного и колористического решения объектов предметной среды (их художественной выразительности и функциональной содержательности).
- Привить студентам навыки цветовой и тональной обработки формы, включая понятие цветового пятна, силуэта, контраста, объема, ритма цветовых пятен симметрии, орнамента, стилистики.
- Сформировать умение изображения реального предмета и его художественного образа, использования выразительных реалистических и декоративных средств.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Рисунок

Цветоведение

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Знать: Законы световоздушной и линейной перспективы, понятия о цветовом пятне, силуэте, контрасте, роль живописи в культурном пространстве.

Уметь: Использовать реалистические и декоративные средства художественного выражения.

Владеть: Навыками цветовой и тональной обработки формы, навыками применения техники живописи в различных материалах

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Натюрморт из предметов, контрастных по форме, тону.	1				К
Тема 1. Тема 1. Натюрморт из предметов, контрастных по форме, тону. Изображение натюрморта из трех предметов, формой похожих на геометрические тела в технике «гризайль». Выполнение одной черной (либо коричневой) краской способом «а-ля прима».		10	3	ГД	
Тема 2. Тема 2. Основы организации тоном и цветом рабочей плоскости листа: пятно, локальный цвет, цветовые отношения по тепло – холодности, цветовая гамма, цветовая гармония, колорит. Живописное изображение простого натюрморта из двух предметов. Два предмета быта (одного доминирующего), одной драпировки и муляжа фрукта. Изображение предметов, насыщенных по цвету на цветном фоне с боковым освещением.		10	3		
Раздел 2. Живописное изображение сложного натюрморта.					
Тема 3. Тема 3. Живописное изображение сложного натюрморта. Выполнение натюрморта из трех предметов, трех драпировок и муляжей овощей или фруктов.		10	5	ИЛ	

Тема 4. Тема 4. Живописное изображение простого натюрморта в холодной гамме. Живописный этюд простого натюрморта из двух-трех предметов быта на фоне двух-трех драпировок и двух муляжей фруктов в холодной гамме возле окна с резким боковым		10	5	ГД	
Тема 5. Тема 5. Моделирование на двухмерной плоскости листа. Иллюзии трехмерного пространства посредством передачи объема тоном и цветом.		11	5	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5		
Раздел 3. Живописное изображение простого натюрморта в теплой гамме.	2				К

Тема 6. Тема 1. Основы организации тоном и цветом рабочей плоскости листа: пятно, локальный цвет, цветовые отношения по тепло – холодности, цветовая гамма, цветовая гармония, колорит. Живописное изображение простого натюрморта из двух предметов. Два предмета быта (одного доминирующего), одной драпировки и муляжа фрукта. Изображение предметов, насыщенных по цвету на цветном фоне с боковым освещением.		10	3	ИЛ	
Тема 7. Тема 2. Живописный этюд сложного натюрморта из трех предметов быта Выполнение натюрморта из трёх предметов (один доминирующий белый) на фоне двух-трех драпировок и двух муляжей фруктов возле окна с боковым освещением.		10	5	ГД	
Раздел 4. Этюд натюрморта из 3-х предметов, сближенных по цвету и тону в теплом колорите					
Тема 8. Тема 1. Этюд натюрморта из 3-х предметов, сближенных по цвету и тону в теплом колорите. Живописный этюд в теплом колорите, при боковом освещении из 3-х предметов сближенных по цвету и тону на 3-х драпировках.		10	3	ГД	
Тема 9. Тема 2. Этюд натюрморта из трех предметов. Сближенных по цвету, контрастных по тону в холодном колорите. Живописное изображение натюрморта в холодном колорите при боковом освещении или на контражуре из трех предметов, сближенных по цвету и контрастных по тону на трех драпировках, возможно дополнение веткой с листьями.		10	5	ГД	К

Тема 10. Тема 3. Натюрморт из пяти предметов с желтой доминантой. Выполнение живописного этюда из пяти предметов различных по цвету: плоды, листья, цветы. Освещение фронтальное, насыщенный колорит с желтой доминантой.		11	5	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5		
Раздел 5. Натюрморт из пяти предметов с синей доминантой.					
Тема 11. Тема 1. Натюрморт из пяти предметов с синей доминантой. Живописное изображение натюрморта из пяти предметов, различных по цвету: плоды, цветы, листья. Гармоничное сочетание трех основных насыщенных цветов. Освещение фронтальное. В насыщенном колорите с синей доминантой.	3	10	4	ИЛ	К

Тема 12. Тема 2. Натюрморт из пяти предметов с красной доминантой. Живописное изображение натюрморта из пяти предметов, различных по цвету: плоды, цветы, листья. Гармоничное сочетание трех основных насыщенных цветов. Освещение фронтальное. В насыщенном колорите с красной доминантой.		10	4	ИЛ	
Раздел 6. Натюрморт средней сложности в светлом сдержанном колорите с элементами интерьера (пол, стена, окно).					
Тема 13. Тема 1. Натюрморт средней сложности в светлом сдержанном колорите с элементами интерьера (пол, стена, окно). Живописное изображение более сложного натюрморта из пяти предметов, со-звучных по содержанию с розеткой гипсового орнамента, в светлом колорите с боковым освещением в интерьере.		10	4	ГД	
Тема 14. Тема 2. Натюрморт средней сложности в темном глубоком насыщенном колорите в интерьере. Живописное изображение более сложного натюрморта из пяти предметов, созвучных по содержанию с букетом сухих цветов, в темном колорите с боковым нижним освещением в интерьере.		10	4	ИЛ	К
Тема 15. Тема 3. Исполнение живописных и декоративных заданий на плоскости листа средствами живописи. Декоративный натюрморт сложный. Живописное выполнение сложного декоративного натюрморта с чучелом птицы и орнаментальной драпировкой с фронтальным освещением в формате А1.		11	5	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5		
Раздел 7. Объем и пространство.	4				К

Тема 16. Тема 1. Объем и пространство. Построение живописи большими пятнами, наиболее характерно определяющими объем и пространство деталей лица, и все композиции вообще. Цвет по замыслу автора.	12	4	ИЛ	
Тема 17. Тема 1. Выразительность характера модели. Выполнение живописи в трех тоновом, ярко выраженном диапазоне: свет, полутень, тень, с попыткой, таким образом добиться наибольшей выразительности характера изображаемой модели.	12	4	ГД	
Раздел 8. Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п.				К

Тема 18. Тема 1. Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п. Создание образа модели с характеристиками деятельности, как самой модели, так и антуража – атмосферы, характерной для данного персонажа.	12	5	ИЛ	
Тема 19. Тема 2. Портрет в стиле эпохи. Выполнение автопортрета в стиле эпохи, наиболее соответствующего автору.	15	8	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	51	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	214	218		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-8	1. Характеризует жанры живописи и влияние их особенностей на характер и стилистику произведения, формулирует ключевые понятия и взаимосвязи формы, цвета и фактуры. 2. Использует различные приемы заливок, мазков, затушевок, торцовок, резервных слоев. 3. Выполняет гармонические цветофактурные решения, строит разные виды композиций, применяет различные средства выражения художественного образа.	1. Вопросы для устного собеседования. 2. Практическое задание. 3. Практическое задание.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)		Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра
4 (хорошо)		Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра
3 (удовлетворительно)		В практическом задании присутствуют

		некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра
2 (неудовлетворительно)		Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

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

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Материалы для живописных работ. Приемы и техники в живописи. Особенности композиционного построения натюрморта. Передача планов и тональных отношений.
Семестр 2	
2	Методы и приемы передачи объема и фактуры в живописи. Особенности живописного выполнения натюрморта из бытовых предметов. Особенности рисования драпировок в живописи.
Семестр 3	
3	Особенности рисования интерьера в угловой и фронтальной перспективе средствами живописи. Особенности пластики предметов растительного мира в живописи. Особенности живописного выполнения рисунка головы человека. Особенности рисования черепа в разных ракурсах, подчеркивая анатомические особенности.
Семестр 4	
4	Выбор композиционного решения, передача конструктивных особенностей головы. Фигура человека в живописи. Отработка приемов изображения фигуры человека в статике, пропорции Фигура человека в движении

5.2.2 Типовые тестовые задания

Определение цвета предметов, основные и дополнительные цвета, теплый и холодный цвет.
Приемы работы акварелью и гуашью. Этюды. Локальные цвета.
Заливка цветом плоскости.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Работа мазком. Техника пуантилизма. Этюды.
Наложение цветов, прием лесировок. Упражнение - этюд драпировки.
Работа по-сырому. Натюрморт из 2-х, 3-х предметов.
Натюрморт из простых предметов на фоне 2-3 драпировок.

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

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

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

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проходит в традиционной форме:

1. Подготовка к собеседованию по вопросам (10 мин.)

2. собеседование по вопросам (10 мин).

3. Выполнения практической работы к экзамену и собеседования по результатам выполненного задания методом опроса. 10 мин.

4. Выполнение практического задания (20 минут).

Использование справочного или дополнительного материала не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Федоренко В.Е.	Некоторые закономерности масляной живописи.	Москва: Флинта	2017	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=25567
Чужанова Т. Ю.	История искусств	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017891
Посохина М. В.	История искусства. Русское искусство	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179162
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017820
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Казарин С.Н.	Академический рисунок	Кемерово: КемГИК (КемГУКИ)	2017	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363620
Гордиенко Н. Н.	Психология искусства	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017351
Мальгунова Н. А. Болдырева А. В.	Академическая живопись. Самостоятельная работа и практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017136
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76328.html
Пигачев Ю. А.	Пластическая анатомия. Голова человека. Фигура человека. Самостоятельная работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017805

Мешков М. М.	Академический рисунок. Рисунок черепа и экорше	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017870
Бижганов Е.Ю., Шварков А.В.	Академический рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017150
Кравцов Д. В.	Рисунок натюрморта	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017199
Лавренко Г. Б.	Рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179172
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение. Контрольная работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017131
Гамаюнов П. П.	Станковая графика	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017340
Мусаев М. С.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017337
Ершова Е. Б., Коренькова И. Ю	Рисунок, живопись и художественно- графическая композиция	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017717
Кикнадзе Я. С.	Пленэрная практика	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017110
Ткаченко Л. А.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017338
Федотова Р. А.	Теория цвета	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017253
Ершова Е. Б.	Академическая живопись. Академический рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201735
Коробейников В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Курбацкий С. Г.	Академический рисунок. Особенности учебно- творческих заданий	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017260
Гамаюнов П. П., Белая А. В.	Рисунок и основы композиции	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017659
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017822
Казарина, Т. Ю.	Цветоведение колористика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/66372.html
Макарова М. Н.	Пленэрная практика и перспектива	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71804.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронная библиотечная система IPRbooks: (<http://www.iprbookshop.ru>)
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru/>)
3. AutoCAD 2018. Справочная система (<https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/>)
4. База данных 123RF (<https://ru.123rf.com/>)
5. Skillbox - онлайн-университет (<https://skillbox.ru/media/design/>)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
MicrosoftOfficeProfessional
3ds MAX
AutoCAD
AutoCAD Design

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

1. Мольберты, столы, стулья.
2. Гипсовые слепки (геометрические тела, фрагменты растительных орнаментов, капители, фрагменты лица, кисти рук, стопа, обрубка головы, голова Экорше, античные головы и маски, торсы)
3. Чучела птиц
4. Макет черепа человека
5. Подставки для натюрмортов.
6. Драпировки.
7. Софиты.
8. Гипсовые и керамические вазы.
9. Наглядный печатный материал.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска