

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.09 Живопись и основы цветоведения

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД Дизайн цифровых медиа ОО №1-1-71.plx

Кафедра: **8** Графического дизайна в арт-пространстве

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн цифровых медиа
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
		Практ. занятия				
1	УП	102	87	27	6	Экзамен
	РПД	102	87	27	6	
2	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
Итого	УП	204	138	54	11	
	РПД	204	138	54	11	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Доцент

Кузнецова М.Р.

Ассистент

Тихонова Ю.С.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве

Кузнецова Марина
Рудольфовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области практической живописи, как органичной составляющей всего комплекса художественного образования. Овладеть способностью собирать, анализировать образы окружающей действительности, синтезировать и интерпретировать полученную информацию.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Изучить теорию света и цвета в практических заданиях по живописи и цветоведению, изучить на практике принципы ахроматической и хроматической гамм, основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи, дать методику поэтапного выполнения длительного ведения заданий с натуры;

2. Раскрыть закономерности цветовых отношений в цветовом 24-секторном круге и применить знания на практике в живописных работах. Изучить понятия гармонии и контраста в живописи и цветоведении;

3. Изучить законы построения живописной композиции на основе знаний о трехкомпонентной теории смешения цветов при работе с натурой, принципы передачи понятий тон и тепло-холодность в живописи и цветоведении;

4. Продемонстрировать особенности работы различными материалами в процессе работы с передачей материальности и фактуры в живописи. Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах;

5. Изучить основные техники акварельной живописи. Особенности выполнения быстрого наброска без предварительного эскиза по воображению;

6. Рассмотреть понятие нюанса в живописи. Изучить роль цвета в натюрмортах на сближенную гамму в хроматическом и ахроматическом колорите в ракурсе и с применением основ перспективного построения.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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)

Знать: Законы цветовых гармоний и особенности колорита, принципы, методы и приемы передачи натуральных объектов и образов окружающей действительности разнообразными выразительными средствами живописи

Уметь: Использовать выразительные средства живописи (тон, колорит, цветовые гармонии) в процессе отражения образов и объектов окружающей действительности

Владеть: Навыками использования разнообразных художественных техник, приемов и материалов в живописном изображении объектов, явлений и образов окружающей действительности, при создании эстетически-значимых живописных объектов, формирующих доступную и комфортную среду обитания

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. Изучение на практике ахроматической и хроматической гамм в живописи и цветоведении. Особенности восприятия цвета в ахроматической живописи глазом и мозгом человека	1				КПр	
Тема 1. Выполнение ахроматической и хроматической растяжек, с дальнейшим применением полученных навыков в работах по живописи. Изучение физической природы цвета и света. Основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи на занятиях по живописи и цветоведению.		12		ГД		
Тема 2. Пленэр. Выполнение живописных работ с натуры, с применением навыков, основанных на практике цветовых растяжек. Создание авторских художественно-образных композиций на основе зарисовок, этюдов пейзажа в городской среде, опираясь на знания о основных характеристиках и свойствах цвета.			20	ГД		
Тема 3. Натюрморт в технике Гризайль. Изучение особенностей композиционного построения натюрморта, общей последовательности выполнения линейно - конструктивного рисунка в натюрморте. Выполнение тонального ахроматического эскиза, знакомство с техникой и приемами однотонной живописи. Поиск оттенков ахроматических цветов от белого до черного на основе ахроматической растяжки, соотношение тона и цвета в живописи. Изучение произведений выдающихся мастеров.			14	ГД		
Раздел 2. Применение законов цветоведения в живописи. Понятия быстрого этюда. Изучение основных характеристик и свойств цвета в их взаимосвязи. Закономерности цветовых отношений в цветовом 24-секторном круге						КПр
Тема 4. Изучение свойств цвета и материала в живописи на практике выполнения усложненных растяжек. Изучение физической природы цвета и света. Цвета спектральные, не спектральные, хроматические, ахроматические, смешанные.			9	ГД		

<p>Тема 5. Создание серии этюдов натюрморта в четырёх гаммах с применением знаний о насыщенности и светлотности, градиенте в цветоведении Изучение особенностей быстрого наброска. Развитие воображения. Работа над приобретением навыков грамотного построения композиции натюрморта, с соблюдением плановости, обобщения и грамотного отбора.</p>		6		ГД	
<p>Тема 6. 24-секторный цветовой круг: особенности и возможности применения в практических занятиях по живописи. Изучение особенностей цвета. Все оттенки хроматических цветов - 24 секторного цветового круга с применением знаний в живописных постановах.</p>			4	ГД	
<p>Раздел 3. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. Изучение понятия гармония в живописи и цветоведении. Выполнение копии с репродукции известного художника</p>					
<p>Тема 7. Творческое копирование на тему «Натюрморт» с применение знаний о трехкомпонентной теории смешения цветов Знакомство с шедеврами мастеров живописи, их техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения, основной гаммой, опираясь на знание трехкомпонентной теории смешения цветов</p>			14	ГД	ДЗ,КПр
<p>Тема 8. Гармонии. Изучить на практике закономерности цветовых отношений в стандартном 24-секторном цветовом круге, типологию цветовых гармоний и принципы их применения в композициях на заданную тему. Выполнить упражнения на создание композиций с использованием родственных, теплых и холодных смешанных гармониях.</p>		9		ГД	
<p>Раздел 4. Дополнительные цвета в живописи. Изучение понятия тон и свет в живописи и цветоведении</p>					
<p>Тема 9. Дополнительные цвета в живописной работе. Применение законов колористики в живописной работе с взаимодополнительными оттенками с учетом тоновых особенностей. Анализ применения на практике дополнительно полученных оттенков в живописных клаузурах. Изучение работ мастеров живописи.</p>		12		ГД	ДЗ,КПр

<p>Тема 10. Однотоновая гармония из геометрических фигур Закрепление на практике умения работать со светом в живописи. Изучение понятий: цветовой тон, насыщенность цвета, яркость. Умение составить 5 колеров для дальнейшей работы над утвержденной геометрической композицией.</p>		4	ГД	
<p>Тема 11. Клаузура по живописи. Применение на практике знаний о светлотности и насыщенности цвета, теплотности и насыщенности цвета, родственной и смешанной гаммы на основе 24- секторного цветового круга. Ориентируясь на индивидуальные особенности зрительного восприятия цвета, обусловленные различными ассоциациями, впечатлениями, ощущениями, создать натюрморта по воображению.</p>		6	ГД	
<p>Раздел 5. Понятие декоративности в живописи. Понятие контраст в живописи. Роль цвета в натюрмортах на сближенную гамму в ахроматическом колорите</p>				
<p>Тема 12. Изучение видов цветовых контрастов с последующим применением знаний на практике в натюрморте на контрастные цветовые отношения Понятие контраста, изучение всех видов контраста, распределение пятна в композиции и влияние одного цвета на рядом лежащий в живописной постановке.</p>		12	ГД	
<p>Тема 13. Декоративное переложение с природы Изучение декоративности в живописи, понятия стилизации, развитие творческого видения через поиск авторской композиции для абстрактного натюрморта. Использование законов цветоведения при создании колеров для выполнения переложения. Применение основ трехкомпонентной теории смешения цветов, принципы оптического аддитивного и субтрактивного смешения цветов.</p>		15	ГД	ДЗ,КПр
<p>Тема 14. Выполнение смешивания трех пар контрастных цветов с последующим применением знаний на практике в живописи. Базовое упражнение. Изучение особенностей видов контрастов, направленное на получение между чистыми цветами третьего дополнительного цвета</p>		8	ГД	

Тема 15. Понятие нюанса в живописи. Создание камерного натюрморта на сближенной цветовой гамме (темный, светлый). Использование различных градаций оттенков одного цвета в живописной работе с использованием знаний о цветовых растяжках. Изучение работ импрессионистов, особенности построения цветовой плоскости живописного произведения.		14		ГД	
Раздел 6. Понятие тепло-холодности в живописи, изучение различных художественных техник. Классификация цветовых ассоциаций. Подготовка к экзамену					
Тема 16. Ассоциация в цветоведении Выполнение ассоциативных композиций на заданную тему с использованием родственных, теплых и холодных гармоний. Изучение техники акварель.		9		ГД	КПр,Д3
Тема 17. Тепло-холодность в живописи Изучение понятия тепло-холодность в живописи с закреплением на практике выполнения натюрморта в оттенках теплой цветовой гаммы на основе 24-секторного круга.		12		ГД	
Тема 18. Понятие сюжета в живописи и основах цветоведения Выполнение сюжетной композиции на выбранную тему по законам различных цветовых гармоний.			9	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	87		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Материальность и фактура в живописи. Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах. Ракурс и перспектива в живописи					
Тема 19. Фактура и материальность в натюрморте Изучение понятия материальности и фактуры в живописи. Материалы и техники, позволяющие усилить выразительность живописного произведения при помощи различных фактур. Работа мягкой и жесткой кистью, на примере натюрморта, включающего в себя предметы из характерных материалов разного свойства, передача материальности драпировок с фактурами, стеклянных и металлических предметов.	2	15		ГД	КПр,Д3
Тема 20. Изучение особенностей работы приемом - мастихин Особенности применения приема мастихина в живописном построении натюрморта с натуры. Изучение видов мастихина для работы и основных приемов для выполнения живописных задач.		12		ГД	

Тема 21. Ракурс и перспектива в живописи Знакомство с различными ракурсами в живописных постановках. Особенности построения формы предметов при ракурсе сверху т.е. с низкой линией горизонта.	15		ГД	
Тема 22. Аналитическое копирование на тему «Пейзаж». Аналитическое копирование живописного произведения, знакомство с шедеврами мастеров живописи, их техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения и колорита работы.		12	ГД	
Раздел 8. Абстрактный натюрморт. Изучение понятия стилизация. Работа с цветом и тоном в декоративном натюрморте				
Тема 23. Стилизация в живописи Изучение понятия стилизация, приемы и принципы стилизации. Изучение работ мастеров (Ж. Брак, Пикассо, П. Кончаловский, П. Сезан, И. Грабарь, Э. Мане, А. Гончаров, К. Петров-Водкин, А. Лактионов, А. Куприн, И. Машков, Н. Сапунов, С. Мартирос Сарьян, Х. Грис).		12	ГД	
Тема 24. Контрастный натюрморт Изучение понятия контраста, пятна на примере произведений выдающихся мастеров (А. Лентулов, В. Рождественский, А. Богомазов, Й. Бауэр, И. Пуни, А. Экстер, Р. Фальк, Л. Попова, Н. Удальцова, Ф. Пикабия, К. Писарро, М. Ларионов). Выполнение натюрморта из трех предметов в контрастном колорите.	15		ГД	ДЗ,КПр
Тема 25. Дополнительные элементы в живописи. Натюрморт по представлению. Изучение роли цвета в стилизованном натюрморте, понятия колера. Подборка необходимых шрифтов для использования в работе. Преобразование природы: выявление главного (обобщение). Изучение роли пятна и линии в композиции. Работа с предварительными эскизами. Изучение произведений выдающихся мастеров.		15	ГД	
Раздел 9. Акварель. Основные техники акварельной живописи. Особенности выполнения быстрого наброска без предварительного эскиза				
Тема 26. Классическая акварель Изучение основных приемов и техник акварельной живописи, таких, как: «Акварель по - сырому», Лессировка», «А- ля прима». Подготовка планшета и всех необходимых материалов для работы над натюрмортом. Процесс ведется по предварительному эскизу.	15		ГД	КПр,ДЗ
Тема 27. Декоративный этюд без подготовительного наброска Изучение особенностей быстрого наброска без предварительной подготовки рисунка. Развитие глазомера, зрительной памяти, способности видения целого и обобщения частного.		12	ГД	

Раздел 10. Понятие нюанса в живописи. Роль цвета в натюрмортах на сближенную гамму в хроматическом колорите				
Тема 28. Тематический натюрморт (красный) Изучение понятия нюанс в живописи. Использование различных градаций оттенков одного цвета в живописной работе. Изучение работ импрессионистов, их особенности построения цветовой плоскости живописного произведения.	15		ГД	КПр
Тема 29. Тематический натюрморт (синий) Изучение понятия нюанс в живописи. Использование различных градаций оттенков одного цвета в живописной работе. Изучение работ импрессионистов, их особенности построения цветовой плоскости живописного произведения.	15		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	209	187		

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-3	<p>Дает определение особенностям композиционного построения натюрморта, ассоциативной композиции, гармонии.</p> <p>Анализирует произведения выдающихся мастеров живописи в жанре натюрморт, пейзаж разных эпох.</p> <p>Создает живописную композицию или натюрморт с натуры, на основе знаний по цветоведению, используя разнообразные живописные техники и приемы, с учетом тоновых и колористических особенностей.</p> <p>Формирует принципы и особенности построения различных цветowych гармоний и контрастов, на основе выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами.</p> <p>Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе по решению поставленной задачи, на базе знаний о 24-секторном цветовом круге.</p> <p>Творчески преобразует изображение натюрморта на основе этюдов с натуры в декоративно-абстрактную работу.</p> <p>Синтезирует набор возможных решений на основе знаний по живописи и цветоведению, умеет научно обосновать свои предложения при создании эскизов без предварительного рисунка или по воображению.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Студент выполнил необходимый объем работ с разнообразными вариантами эскизов. Продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков. Показал отличное владение методами и приемами в живописи. В течение занятий все сроки по выполнению	

	<p>поставленных задач были соблюдены. Студент проявил себя отлично, с высоким уровнем организации работы, нашел выразительные композиционные решения, раскрыл свой творческий потенциал, критически мыслит и проявил инициативу в работе над самостоятельными заданиями с разными источниками информации. Качество исполнения всех этапов задания полностью соответствует всем требованиям. Дан полный, аргументированный ответ, демонстрирующий глубину понимания задач живописи и умение использовать теоретические знания для решения практических задач в живописных этюдах</p>	
4 (хорошо)	<p>Творческие работы выполнены в соответствии с поставленными заданиями и в установленный срок. Имеются отдельные несущественные ошибки при оформлении папки с работами. Живописные работы выполнены полностью, с хорошим композиционным поиском, но в них недостаточно точно разобраны тональные и живописные качества натуры, декоративное решение живописных заданий имеет средний уровень владения живописными техниками. На устный вопрос дан правильный ответ, основанный на проработке обязательных источников. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Студент удовлетворительно овладел приемами живописи и цветоведения, периодически нарушал сроки выполнения заданий, частично выполнил весь объем, работы имеют незавершенное состояние, не совсем удачное композиционное решение, присутствуют ошибки в тонально-цветовых отношениях, отсутствует колористическое единство. Качество оформления работ удовлетворительное. В течение обучения была средняя посещаемость занятий. На устный вопрос ответ дан частично с ошибками в терминах и понятиях. Ответ воспроизводит элементарные знания по пройденному материалу без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Присутствуют пробелы в знаниях по ряду тем или существенные ошибки.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Студент не смог овладеть приемами живописи и цветоведения, имеет нечеткое представление о законах построения натюрморта и цветовых гармониях. Демонстрирует небрежное отношение к работе, отсутствие необходимого количества и низкий уровень качества выполненных работ. Работы выполнены с грубыми ошибками, общее композиционно-</p>	

	живописное решение отсутствует. В течение обучения посещаемость была крайне низкой, сроки сдачи заданий нарушались, на устный вопрос не ответил. На устный вопрос требуется помощь экзаменатора. Непонимание заданного вопроса. Неумение построить логичный, точный ответ, демонстрирующий понимание изучаемого предмета.	
--	---	--

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

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Какие цвета являются хроматическими, а какие ахроматическими
2	Особенности восприятия глазами человека и его мозгом цвета в ахроматической живописи
3	Дайте определение понятию цвет и свет в живописи и цветоведении
4	Понятие натюрморта в технике Гризайль. Особенности композиционного построения, используемые материалы и инструменты для работы
5	Особенности краткосрочного рисунка, наброска
6	Художественные материалы и техники, используемые при выполнении набросков
7	По каким закономерностям строятся цветовые отношения в цветовом 24-секторном круге
8	Этапы рисования и основы композиционного построения натюрморта на плоскости листа
9	Дайте определение понятию светлота и насыщенность в живописи и цветоведении
10	Использование законов цветоведения при выполнении натюрмортов по воображению
11	Дайте определению понятию гармония в живописи и цветоведении. Перечислите виды гармоний
12	Дайте определению понятию контраст в живописи и цветоведении. Перечислите виды контрастов.
13	Каковы основные методы развития способности к обобщению в живописи
14	Как на практике можно применить трехкомпонентную теорию смешения цветов и в чем она заключается
15	Приведите примеры известных произведений выдающихся мастеров в жанре натюрморт, для творческого копирования
16	Особенности построения плановости в натюрморте
17	Что такое дополнительные цвета и как их получить в живописи
18	Принципы работы над живописной клаузурой. Цели, задачи
19	Роль цвета в натюрмортах на сближенную гамму в ахроматическом колорите
20	Понятие нюанс и контраст в живописи и цветоведении. Отличия
21	Принципы использования различных градаций оттенков одного цвета в живописной работе в темной и светлой гаммах
22	Что такое декоративно-абстрактное переложение с натюрморта
23	Что такое теплохолодность в живописи и цветоведении
24	Классификация цветовых ассоциаций и влияние их на практике в живописи
25	Перечислите виды художественных техник исполнения в живописи и цветоведении
26	Соотношение тона и цвета в техники гризайль
Семестр 2	
27	Характеристика понятия материальности и фактуры, материалы и техники
28	Что такое ракурс и перспектива в живописи
29	Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах
30	Что такое мастихин. Назовите шесть основных приемов работы мастихином.
31	Особенности построения формы предметов при выполнении натюрморта в ракурсе с низким горизонтом
32	Приведите примеры известных произведений выдающихся мастеров в жанре пейзаж
33	Термин – стилизация, приемы и принципы стилизации в живописи и цветоведении
34	Что такое колер для работы с цветом и тоном в декоративном натюрморте
35	Акварель. Основные техники и приемы в акварельной живописи
36	Особенности выполнения быстрого наброска без предварительного эскиза

37	Принципы использования различных градаций оттенков одного цвета в живописной работе в хроматической гамме
38	Основные отличия нюанса от других средств выразительности в живописи

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной РПД

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»

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. Задания, которые предполагают формат домашнего выполнения, необходимо в течение семестра приносить для консультаций. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене, не оцениваются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится в форме просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры по дисциплине «Живопись и основы цветоведения» и заведующим кафедрой. После экзамена студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Пугач, В. А.	Развитие творческого воображения студентов начальных курсов на занятиях живописью натюрморта	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2017	http://www.iprbookshop.ru/87936.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018403
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
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				
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017822
Кудряшова Е. С.	Живопись и цветоведение. Цветоведение. Цветовые контрасты	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018340
Федотова Р. А.	Цветоведение и колористика. Контрольные работы	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018409

Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение. Контрольная работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017131
Антипина Д. О.	Станковая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020192
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
Казарина, Т. Ю.	Цветоведение и колористика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/66372.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows Professional Upgrade Академическая лицензия
 Adobe After Effects
 Adobe Photoshop

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

Для проведения учебных занятий необходима специализированная аудитория, оснащенная натурным предметным фондом, мольбертами, стульями, подставками для художественных материалов, драпировками, образцами из фонда студенческих работ, творческими пособиями

Приложение

рабочей программы дисциплины Живопись и основы цветоведения

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в арт-пространстве

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	
Семестр 1	
1	Выполнить ахроматическую и хроматическую цветовую растяжку, от одного взаимодополнительного цвета к другому в 12-ти частной шкале, от яркого цвета с потерей насыщенности и усилением светлотности в 7-ми частной шкале; двух градиентных растяжек в ахроматической и хроматической гаммах. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А4.
2	Выполнить живописные пленэрные работы с натуры с применением ахроматической и хроматической гаммы. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ- от А5 до А2.
3	Создать быстрые клаузуры с натюрморта в четырех гаммах. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – А4.
4	Скопировать 24 –секторный цветовой круг. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А4
5	Выполнить копию репродукции известного художника на тему «Натюрморт». Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ- от А2 – А1.
6	Выполнить построение цветовых гармоний на основе родственно-контрастных отношений: холодной, теплой и двух смешанных гаммах цветового круга. Темы: «Времена года», «Природа», «Животное» «Насекомое» и однотонную гармонию из геометрических фигур одним ярким цветом с потерей светлотности в 5-ти частной шкале. Техника выполнения: гуашь. Формат выполняемых работ- 15/15.
7	Выполнить цветной живописный натюрморт на основе постановки с использованием принципов смешения дополнительных цветов. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ- от А2 – А1.
8	Выполнить живописную клаузуру на зрительное восприятие цвета, света, фактуры через ассоциацию, ощущение от живописной постановки с передачей материальности формы. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ- А2.
9	Выполнить смешивания трех пар контрастных цветов с получением дополнительных: красного с зеленым, желтого с фиолетовым и оранжевого с синим. Создать творческую работу с использованием трех видов цветового контраста, например: симультантного контраста в виде серых квадратов на цветном фоне или из двух пар взаимодополнительных цветов или световой контраст (белое и черное). Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – А4.
10	Выполнить декоративно - абстрактное переложение с постановочного натюрморта. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
11	Выполнить цветной живописный натюрморт в сближенной гамме. Применить знания, полученные на цветоведении – растяжка в ахроматической гамме, монохромный градиент и от цвета с потерей насыщенности и усилением светлотности. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2.
12	Создать творческую ассоциативную работу на тему день и ночь в различных техниках (коллаж, монотипия, мятая бумага, акварель и т.п). Изучить технику акварели по-сырому. Техника выполнения: гуашь, акварель. Формат выполняемых работ – А3
13	Выполнить натюрморт в теплой цветовой гамме на основе родственно-контрастной гармонии, построенной на отношениях цвета в 24- секторном цветовом круге. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
14	Построить сюжетную композицию на выбранную тему: любимая музыка, фильм и.т.п. В гамме родственно- контрастных и смешанных гармоний, построенных на отношениях цвета в 24-секторном цветовом круге. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ – А3
Семестр 2	
15	Выполнить натюрморт на различные фактуры и передачу материальности формы предмета. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
16	Выполнить натюрморт с преобразованием изображения при помощи мастихина. Изучить основные приемы работы этим приемом. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А1.
17	Выполнить натюрморт с низким горизонтом. Работа ведется по предварительному эскизу. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А1.
18	Выполнить копию репродукции известного художника на тему «Пейзаж». Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2.

19	Выполнить абстрактный тематический натюрморт в формате три квадрата 1/3, 15 см на 45 см. Творческое преобразование натюрморта на основе этюдов с натуры, с использованием приема обобщения и условности. Материалы: гуашь, темпера.
20	Выполнить живописную композицию с натуры в контрастных цветовых отношениях. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1
21	Выполнить декоративно- абстрактный натюрморт по воображению с использованием шрифтов. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А1
22	Выполнение натюрморта в технике классической акварели с передачей материальности предметов в ограниченной цветовой гамме. Техника выполнения: акварель. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.
23	Создать серию декоративных этюдов с натюрморта в четырёх гаммах (теплой, холодной, темное на темном, светлой на нюансах цвета,) без предварительного рисунка. Техника выполнения: гуашь. Формат выполняемых работ – 20/20.
24	Выполнение натюрморта в сближенной цветовой гамме (красный, синий). Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1.