

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» ___ 02 ___ 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.06

Академическая живопись

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИДИ Дизайн интерьера ОО №1-1-76.plx

Кафедра: **12** Дизайна интерьера

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн интерьера
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающегося	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой объём, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практические занятия				
1	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
2	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
3	УП	34	11	27	2	Экзамен
	РПД	34	11	27	2	
4	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	238	50	108	11	
	РПД	238	50	108	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):

Старший преподаватель _____

Асанова Елена
Викторовна

кандидат педагогических наук, Доцент _____

Балашов Михаил
Евгеньевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна интерьера _____

Ильина Светлана
Владимировна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Ильина Светлана
Владимировна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области академической живописи, раскрыть навыки работы с натуры живописными техниками.

1.2 Задачи дисциплины:

- Освоить методику, законы и принципы академической живописи в процессе работы с натуры;
- Привить навыки работы в различных живописных техниках;
- Изучить главные теоретические понятия в живописи;
- Рассмотреть живописное наследие выдающихся художников прошлого и современности;
- Развить художественно-творческие способности, образно-эмоциональное, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности;
- Сформировать творческую индивидуальность в живописи.

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

ПК-2: Способен соотносить разрабатываемый художественный замысел с образно-стилистическим решением окружающей среды для формирования актуальной целостной визуальной составляющей предметно-пространственного комплекса разработки и отображать его посредством всевозможных техник, включающих в себя и академические техники рисунка и живописи.

Знать: Методику создания живописного произведения, принципы построения композиции в живописи, основы колористической организации произведения

Уметь: Решать живописную композицию структурно и целостно, создавать живописные композиции с использованием различных техник.

Владеть: Навыками изображения форм живой и неживой природы при помощи цвета, опытом работы в различных материалах и техниках живописи.

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. Введение.	1				КПр
Тема 1. Введение. Предмет "Академическая живопись", его цели и задачи. Основные художественные материалы, техники и приемы живописи. Методика ведения живописной работы. Основные теоретические понятия живописи.		2		ГД	
Тема 2. Этюды городских пейзажей. Акварель.		10	5	ГД	
Раздел 2. Натюрморт в явно выраженной цветовой гамме.					КПр
Тема 3. Натюрморт в явно выраженной цветовой гамме из 3 простых предметов на фоне ярких по цвету драпировок. Акварель.		14	2	ГД	
Тема 4. Натюрморт в явно выраженной цветовой гамме из 3 различных по форме предметов на фоне разнообразных драпировок. Акварель.		14	2	ГД	
Раздел 3. Натюрморт на разные фактуры.					КПр
Тема 5. Натюрморт из 5 различных по форме бытовых предметов на разнофактурных драпировках. Акварель.		14	2	ГД	
Тема 6. Натюрморт из 7 различных по форме предметов на разнофактурных драпировках. Акварель.		14	2	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 4. Натюрморт на сближенные и контрастные отношения.	2				КПр
Тема 7. Натюрморт на сближенные цветовые отношения из 5-7 различных по форме предметов в окружении разнообразных драпировок. Акварель.		16	3	ГД	
Тема 8. Натюрморт на контрастные цветовые отношения из 7 предметов, различных по форме, фактуре, цвету на контрастных драпировках. Акварель.		16	3	ГД	
Раздел 5. Сложный натюрморт.					КПр
Тема 9. Натюрморт в технике "грязиль". Черная акварель.		16	3	ГД	
Тема 10. Натюрморт из множества различных предметов. Акварель.		20	4	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			68	13	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 6. Городской пейзаж.	3				КПр
Тема 11. Этюды городских пейзажей. Гуашь.		2	1	ГД	

Тема 12. Длительный городской пейзаж. Гуашь.		2	2	ГД	
Раздел 7. Натюрморт в теплой гамме.	КПр				
Тема 13. Натюрморт в теплой гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		8	2	ГД	
Тема 14. Натюрморт в теплой гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		8	2	ГД	
Раздел 8. Натюрморт в холодной гамме.	КПр				
Тема 15. Натюрморт в холодной гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		8	2	ГД	
Тема 16. Натюрморт в холодной гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		6	2	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	11		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 9. Натюрморт на контрастные отношения.	4				КПр
Тема 17. Натюрморт из черных и белых предметов и драпировок. Гуашь.		18	3	ГД	
Тема 18. Натюрморт на контрастные цветовые отношения из множества предметов и драпировок. Гуашь.		18	3	ГД	
Раздел 10. Натюрморт в интерьере.					КПр
Тема 19. Натюрморт из множества разнообразных предметов с элементами интерьера на нескольких уровнях. Гуашь.		16	3	ГД	
Тема 20. Натюрморт из множества разнообразных предметов с элементами интерьера на нескольких уровнях. Гуашь.		16	4	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		248	148		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	<p>Формулирует типологические основы и стилистические особенности архитектурной и интерьерной среды.</p> <p>Формирует эстетически гармоничные цветовые решения разрабатываемого объекта, базируясь на законах колористических гармоний и стилистических основах.</p> <p>Выполняет работы в различных художественных материалах.</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)	<p>Практические задания имеют завершенный, целостный характер. Отличаются нестандартным,</p>	

	<p>творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техничным исполнением. Отвечают сформулированным целям данных заданий. В работах решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.</p> <p>Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес к предмету.</p>	
4 (хорошо)	<p>Практические задания выполнены последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием основных законов, принципов, правил композиции. При этом задания недостаточно творчески переосмыслены.</p> <p>Задания выполнены старательно, но формально, без эмоциональной составляющей. Композиция стандартная. Недостаточно гармонично цветовое решение.</p> <p>Ответ на заданный вопрос четкий, но формальный и недостаточно подробный и глубокий, допущены несущественные ошибки по невнимательности.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>В практических заданиях присутствуют серьезные недостатки в композиции, колорите. Нет творческого анализа изображаемого.</p> <p>Ответ на заданный вопрос невнятный, обнаруживает трудности в выражении мыслей, слабое знание материала.</p>	

2 (неудовлетворительно)	Практические задания не отвечают профессиональным требованиям, обнаруживают непонимание композиционных принципов, неумение рисовать и гармонизировать цветовые сочетания. Ответ на заданный вопрос обнаруживает отсутствие знаний, нежелание мыслить и безразличие к предмету.	
-------------------------	---	--

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	Определение живописи как вида изобразительного искусства и учебной дисциплины.
2	Основные материалы и художественные техники, применяемые в живописи.
3	Определение пейзажа, его отличие от других жанров.
4	Главная особенность и задача пейзажной живописи.
5	Специфика жанра натюрморта.
6	Понятие "колорит".
7	Специфические особенности живописной работы в технике акварель.
8	Понятие живописная фактура.
9	Особенности живописной работы в технике акварель.
Семестр 2	
10	Роль рисунка в реалистической, академической живописи.
11	Определение цельности в постановке из нескольких предметов.
12	Понятие "работать отношениями" в живописи.
13	Техника "грязиль": суть, особенности.
14	Тон как понятие в процессе создания реалистического произведения живописи.
15	Понятие "родственные цвета".
16	Понятие "дополнительные цвета".
17	Признаки сложного натюрморта.
Семестр 3	
18	Понятие художественного образа произведения.
19	Понятие "художественный образ", особенности и отличия от понятия "тема".
20	Специфика работы в технике гуаши и темперы.
21	Особенности этюда и длительного пейзажа в пленэрной живописи.
22	Понятие "холодная" цветовая гамма.
23	Понятие цветовой спектр.
24	Понятие "теплая" цветовая гамма.
Семестр 4	
25	Особенности написания натюрморта в теплой гамме.
26	Понятие "контраст".
27	Суть работы над натюрмортом из черных и белых предметов.
28	Понятие контрастные цветовые отношения.
29	"Интерьерный жанр", суть, особенности.
30	Элементы интерьера, особенности написания.
31	Натюрморт в интерьере: особенности написания, проблематика.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Выполнение городских пейзажей.
2. Выполнение натюрмортов в явно выраженной цветовой гамме.
3. Выполнение натюрмортов на разные фактуры.
4. Выполнение на сближенные и контрастные цветовые отношения.
5. Выполнение натюрморта в технике "грязиль".

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

Обучающийся допускается к экзамену при наличии всех указанных в программе учебно-творческих работ. Работы выполняются в аудитории.

Академическая задолженность ликвидируется в кратчайшие сроки, но не более двух раз в пределах одного года. Для пересдачи следует представить оформленные в паспорту работы, выполненные в полном объеме, соответствующем учебной программе.

Студенту задаются теоретические вопросы по дисциплине, также проходят коллективные просмотры (обходы, подачи работ). Они проводятся на основе представленных комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно-творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки в высшей школе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	http://www.iprbookshop.ru/106735.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.html
Грибер, Ю. А.	Градостроительная живопись и Казимир Малевич	Москва: Согласие	2017	http://www.iprbookshop.ru/75850.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
3. Клод Монэ, <https://artchive.ru/claude-monet/works>
4. Торговый дом "Совком", Ветрогонский В.А., https://sovcom.ru/avtor/avtor/%D0%B2/749/?p_f_2_1=749&p_f_3_1=749
5. Добужинский М.В., <https://www.dobuzhinsky.com/object/>
6. Как рисовать натюрморт, <https://ogivitel-art.com/kak-risovat-natyurmort/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

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

Используется специализированная аудитория с учебной мебелью (мольберты, табуреты, подиумы под натюрморты) и натуральный материал (предметы быта, драпировки, гипсовые головы и розетки).