

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 ОЗО №1-2-76.plx

Кафедра: **12** Дизайна интерьера

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн интерьера
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающегося	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой объём, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практические занятия				
1	УП	34	49	25	3	Экзамен
	РПД	34	49	25	3	
2	УП	17	66	25	3	Экзамен
	РПД	17	66	25	3	
3	УП	34	13	25	2	Экзамен
	РПД	34	13	25	2	
4	УП	17	66	25	3	Экзамен
	РПД	17	66	25	3	
Итого	УП	102	194	100	11	
	РПД	102	194	100	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 академической живописи, 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.		5	11	ГД	
Раздел 2. Натюрморт в явно выраженной цветовой гамме					КПр
Тема 3. Натюрморт из 5 различных по форме бытовых предметов на разнофактурных драпировках. Акварель.		9	8	ГД	
Тема 4. Натюрморт из 7 различных по форме предметов на разнофактурных драпировках. Акварель.		8	10	ГД	
Раздел 3. Натюрморт на разные фактуры					КПр
Тема 5. Натюрморт из 5 различных по форме бытовых предметов в явно выраженной цветовой гамме в окружении разнофактурных драпировок. Акварель.		5	10	ГД	
Тема 6. Натюрморт из 5-7 предметов, различных по форме, материалу и фактуры в окружении разнообразных драпировок с включением природных форм. Акварель.		5	10	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			34	49	

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0,5	24,5		
Раздел 4. Натюрморт на сближенные и контрастные цветовые отношения	2				КПр
Тема 7. Натюрморт на сближенные цветовые отношения из 5-7 различных по форме предметов в окружении разнообразных драпировок. Акварель.		4	22	ГД	
Тема 8. Натюрморт на контрастные цветовые отношения из 7 предметов, различных по форме, фактуре, цвету на контрастных драпировках. Акварель.		5	23	ГД	
Раздел 5. Сложный натюрморт					КПр
Тема 9. Натюрморт в технике "гризайль". Черная акварель.		4	19	ГД	
Тема 10. Натюрморт из множества различных предметов. Акварель.		4	2	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			17	66	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0,5	24,5		
Раздел 6. Городской пейзаж	3				КПр
Тема 11. Этюды городских пейзажей. Гуашь.		8	3		

Тема 12. Длительный городской пейзаж. Гуашь.		6	2		
Раздел 7. Натюрморт в теплой гамме	КПр				
Тема 13. Натюрморт в теплой гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		5	2	ГД	
Тема 14. Натюрморт в теплой гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		5	3	ГД	
Раздел 8. Натюрморт в холодной гамме	КПр				
Тема 15. Натюрморт в холодной гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		5	2	ГД	
Тема 16. Натюрморт в холодной гамме из множества предметов и драпировок. Гуашь.		5	1	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0,5	24,5		
Раздел 9. Натюрморт на контрастные отношения	4				КПр
Тема 17. Натюрморт из черных и белых предметов. Гуашь.		4	17		
Тема 18. Натюрморт на контрастные цветовые отношения из множества предметов и драпировок. Гуашь.		4	15		
Раздел 10. Натюрморт в интерьере					КПр
Тема 19. Натюрморт из множества разнообразных предметов с элементами интерьера на нескольких уровнях. Гуашь.	5	22			
Тема 20. Натюрморт из множества разнообразных предметов с элементами интерьера на нескольких уровнях. Гуашь.	4	12	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	66		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		104	292		

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)	Практические задания имеют завершённый, целостный характер.	

	<p>Отличаются нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим 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 и принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановки недостаточно творчески переосмыслены. Задания выполнены старательно, но формально, без эмоциональной составляющей. Композиция стандартная, обнаруживаются ошибки в построении, 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, рисунке, 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	Особенности живописной работы в технике акварель
8	Специфические особенности живописной работы в технике акварель.
9	Понятие живописная фактура.
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 "грисайль": суть, особенности.
14	Тон как понятие в процессе создания реалистического произведения живописи.
15	Понятие "родственные цвета".
16	Понятие "дополнительные цвета"
17	По каким признакам натюрморт можно охарактеризовать как сложный.
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	Понятие "холодная" цветовая гамма.
22	Понятие "теплая" цветовая гамма.
23	Особенности этюда и длительного пейзажа в пленэрной живописи.
24	Понятие цветовой спектр.
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 натюрморта на сближенные и контрастные цветовые отношения.
5. Выполнение натюрморта в технике "грисайль".

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				
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	http://www.iprbookshop.ru/106735.html
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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Грибер, Ю. А.	Градостроительная живопись и Казимир Малевич	Москва: Согласие	2017	http://www.iprbookshop.ru/75850.html
Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.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

Microsoft Windows
MicrosoftOfficeProfessional

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).