

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

« 28 » июня 2022 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.14 Живопись в дизайне

Учебный план: 2022-2023 54.03.01 ИГД ГДвР ОЗО №1-2-138.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
4	УП	34	47	27	3	Экзамен
	РПД	34	47	27	3	
Итого	УП	68	84,75	27,25	5	
	РПД	68	84,75	27,25	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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, а именно живопись в дизайне.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Обратиться на практике к принципам ахроматической и хроматической гамм, основным характеристикам и свойствам цвета в их взаимосвязи;

2. Дать методику поэтапного выполнения длительного ведения заданий: натюрморт, портрет и фигура с натуры с применением знаний на практике в дизайне;

2. Продемонстрировать особенности работы различными материалами в портретных этюдах с натуры. Основные принципы достижения сходства в портрете. Освоение приемов живописи для выявления характера человека;

3. Сформировать основные методы и особенности выполнения автопортрета в декоративной и реалистичной манере и этюдов с натуры в условиях разного освещения, основные правила работы с цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности в дизайне;

4. Рассмотреть этапы ведения длительной постановки натюрморта с гипсовой головой;

5. Раскрыть значение роли цвета в постановках на сближенную гамму в хроматическом и ахроматическом колорите в ракурсе и с применением основ перспективного построения как основы графического изображения;

6. Дать навыки профессионального владения живописными материалами, научить работе с цветом, для дальнейшего использования знаний в дизайн-проектировании;

7. Рассмотреть процесс выполнения авторской декоративно-абстрактной интерпретации портрета, фигуры с натуры, использование ассоциативных качеств цвета в дизайне.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Живопись и основы цветоведения

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для сферы рекламы и СМИ

Знать: основные техники, применяемые при реализации живописных композиций; особенности применения живописных приемов в дизайн-проектах в области рекламы и полиграфии

Уметь: применять живописные техники при проектировании дизайн-проекта

Владеть: навыками работы инструментами графического редактора, графическими программами для реализации современных живописных композиций в рекламе

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. Ракурс и плановость в живописи как основы графического изображения. Длительная постановка натюрморта с гипсовой головой.	3				КПр
Тема 1. Двухуровневый натюрморт. Понятие двухуровневого многопредметного натюрморта в пространстве. Сочетание различных ракурсов в одном натюрморте, расположенном на разных высотах.		8		ГД	
Тема 2. Этюды натюрморта с гипсовой головой. Наброски натюрморта с гипсовой головой. Изучение пропорций, пластики, и формы гипсовой головы.		3		ГД	
Тема 3. Объективные закономерности организации построения изображения в длительной постановке натюрморта с гипсовой головой Соблюдение принципов следующих закономерностей при построении живописного изображения: перспектива (линейная, воздушная, наблюдательная), законы светотени и тональных отношений с учетом освещения; особенности изображения объемности, материальности предметов и пространства. Элементы цветоведения, закон цветовых отношений, гармонии и цветового единства изображения (масштаб изображения, цветовое единство, тепло-холодность в живописи)		9		ГД	
Раздел 2. Портрет в дизайне. Пластика в портретных этюдах с натуры					
Тема 4. Портретные этюды с натуры (друг друга) в различных живописных техниках. Основные принципы достижения сходства в портрете. Особенности портретной живописи. Работа с пропорциями. Передача общего колористического впечатления и визуальных характеристик.		6		ГД	КПр

Тема 5. Ахроматические техники живописи в портрете. Особенности решения композиционного пространства при работе над портретом. Гризайль – выполнение живописной работы одной краской (акварель). Использование выразительности тонального диапазона в задании гризайль. Применение красок темного цвета: черная, сепия, коричневая, умбра. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой.		8	ГД	
Раздел 3. Автопортрет.				
Тема 6. Автопортрет в реалистичной манере в пространстве. Умение передавать сходство и пропорции головы.		11	ГД	ДЗ, КПр
Тема 7. Автопортрет декоративной манере. Творческая компоновка автопортрета в листе, взаимосвязь деталей в решении композиционного пространства.		10	ГД	
Раздел 4. Творческое копирование как часть образовательного процесса				
Тема 8. Творческое копирование с репродукции известного художника на тему «Портрет в определенном художественном направлении (кубизм, фовизм, абстракционизм и т.п)». Аналитическое копирование живописного произведения, знакомство с шедеврами мастеров живописи, их техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения и колорита работы.		8	ГД	ДЗ
Тема 9. Аналитическое копирование с репродукции известного художника на тему «Портрет с руками». Этюд.		8,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Раздел 5. Этюд с натуры в условиях разного освещения, погруженный в реальное пространство Длительный портрет с натуры в пространстве аудитории. Портрет приемом мастихина.	4			КПр
Тема 10. Этюд живой модели с натуры в условиях бокового искусственного освещения с частичным использованием окружения Особенности работы в цвете при различных видах освещения (направленный свет, контр-ажур, электрическое освещение).		8	ГД	

Тема 11. Длительный портрет с натуры на орнаментированном фоне. Освоение приемов живописи для выявления характера человека. Умение передавать большие тональные и цветовые отношения и основные пропорции головы. Определение пропорций головы и размещение на ней всех деталей (направление глаз, носа, линии губ, скул, подбородка и т.д.). Способы достижения сходства изображения с моделью (оригиналом). Влияние творческой манеры на создание портретного образа.		17	ГД	
Раздел 6. Портрет с руками. Декоративно – плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Передача характера человека.				
Тема 12. Выполнение авторской декоративно-абстрактной интерпретации портрета натурщика, поставленном при искусственном освещении. Пастозные приемы создания живописной поверхности. Использование ассоциативных качеств цвета в дизайне. Изучение декоративности в живописи, понятия стилизации, развитие творческого видения через поиск авторской композиции для абстрактного портрета. Особенности применения техники мастихина к живописному построению портрета. Использование законов цветоведения при создании колеров для выполнения переложения	8		ГД	КПр,ДЗ
Тема 13. Творческая работа на базе анализа цветового строя известного произведения живописи на тему «Пейзаж». «Петербург глазами молодых художников», «Современный город», для дальнейшего применения знаний в профессиональной деятельности в области дизайна рекламы.		15	ГД	
Раздел 7. Фигура человека в интерьере. Тонально-цветовой метод изображения человека.				
Тема 14. Этюд фигуры человека. Основы компоновки фигуры на плоскости листа с передачей свето-воздушной среды. Изучение пропорций человеческой фигуры с натуры в постановочном пространстве интерьера.	8		ГД	
Тема 15. Творческое копирование с репродукции известного художника на тему «Костюмированная фигура человека в интерьере» или «Обнаженная модель в реалистичном пространстве». Аналитическое копирование живописного произведения, знакомство с шедеврами мастеров живописи, их техникой и манерой исполнения через изучение композиционного построения и колорита работы.		15	ГД	КПр,ДЗ

Тема 16. Особенности передачи световоздушной среды. Этюд фигуры человека фигуры на плоскости и в пространстве. Основы компоновки. Расположение фигуры в пространстве. Гармоничное сочетание фигуры и фона. Тоновая и колористическая разработка портрета с руками. Изучение работ мастеров живописи в жанре портрет разных эпох. Методика ведения живописи с учетом выбора материала и ограничения по времени задания. Роль тональных пятен. Материальность цветового пятна. Принципы цветоритмической композиции		10		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		70,75	109,25		

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	Дает определение основным живописным техникам, применяемым в проектировании в области рекламы и полиграфии; Формирует базовые знания по живописи для работы в графических редакторах и программах; Создает дизайн-проект на основе знаний о распределении света и цвета на поверхности предмета, применяет различные живописные техники; Использует живописные техники и различные средства выразительности для создания дизайн-проекта; Выполняет работы в области дизайна рекламы на основе живописных приемов; Применяет инструментарий графических редакторов для реализации живописных эффектов и фактур в рекламе.	Вопросы для устного собеседования. Практико-ориентированные задания

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 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.	
4 (хорошо)	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.	
3 (удовлетворительно)	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.	
2 (неудовлетворительно)	Студент не смог овладеть приемами живописи, имеет нечеткое представление о законах построения натюрморта, портрета и фигуры человека. Демонстрирует небрежное отношение к работе, отсутствие необходимого количества и низкий уровень качества выполненных работ. В течение обучения посещаемость была крайне низкой, сроки сдачи заданий нарушались. На устный вопрос требуется помощь экзаменатора. Непонимание заданного вопроса. Неумение построить логичный, точный ответ, демонстрирующий понимание изучаемого предмета.	
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями,	

	предлагая разнообразные варианты эскизов. Продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков. Показал отличное владение техниками и приемами в живописи. Студент, обладая высоким уровнем организации работы, соблюдал все сроки по выполнению поставленных задач, 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, дал полный развернутый ответ на устный вопрос	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил или выполнил частично практико-ориентированные задания, в ходе обучения, нарушал сроки выполнения заданий. Допустил существенные ошибки в своих работах: в построении тонально-цветовых отношений, в композиционном и колористическом построении. Качество оформления работ имеет также существенные ошибки. В процессе обучения студент систематически пропускал занятия. Обучающийся не ответил на устный вопрос или ответил с ошибками в формулировках терминов и понятий, при помощи преподавателя.	

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 3	
1	Каковы фактурные приемы как носители дополнительного содержания в живописи?
2	Особенности живописного изображения живой модели с учетом погружения в свето-воздушную среду
3	Анализ тепло-холодных цветовых отношений в условиях искусственного и естественного освещения для применения знаний в дизайне
4	Особенности работы с различными ракурсами -фас ,профиль, три четверти в портрете
5	Закономерности построения цветового пятна в портрете.
6	Какие задачи решаются в работе над эскизами к натурной постановке в постановочном пространстве?
7	Правила ведения работы над портретными этюдами с натуры
8	Назвать основные отличия между акварельными и темперными красками
9	Что такое композиционный и колористический поиск в живописи и где можно применить эти знания в дизайне?
10	Чем продиктовано ограничение живописных средств в работе над этюдом?
11	Рассказать о взаимном влиянии цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения и глубины пространства
12	Соотношение тона и цвета в техники гризайль
13	Особенности краткосрочного рисунка, наброска натюрморта с гипсовой головой
14	Понятие портрета в технике Гризайль. Особенности композиционного построения, используемые материалы и инструменты для работы
15	Особенности колористической и композиционно-пространственной работы над длительным натюрмортом с гипсовой головы
16	Пропорции и пластика гипсовой головы и ее соотношение с остальной частью натюрморта
Семестр 4	

17	В чем заключается и как выражается силуэтно-плоскостное изображение фигуры человека в пространстве аудитории?
18	Что такое декоративность в живописи и как ее можно применить в дизайне?
19	Какими приемами достигается эффект глубины пространства в живописи?
20	Хроматическая и ахроматическая гамма в живописном этюде фигуры человека
21	Этапы рисования и основы композиционного построения фигуры человека с натуры в постановочном пространстве
22	В чем заключается креативность в выборе изобразительных средств при работе с живой моделью
23	Основные правила работы с цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности в живописи в дизайне
24	Какие приемы можно использовать при создании образно-психологической характеристики модели?
25	Что такое направление ажур и контр-ажур в творческой живописной постановке с окружением?
26	Этапы рисования и основы композиционного построения портрета с руками с натуры
27	Каково использование ассоциативных качеств цвета в дизайне.
28	Отличие этюда от длительной постановки с натуры в живописи
29	Особенности работы с различными ракурсами -фас ,профиль, три четверти в фигуре человека
30	Объяснить термин стилизации, приемы и принципы стилизации в живописи с применением в дизайне
31	Изобразительные приемы композиционного решения портрета при создании художественного образа человека в свето-воздушной среде.
32	Какая связь между сложной конструктивной формой, пропорциями головы и характером человека в работе над портретом?
33	Технические особенности акварельной живописи при передаче сходства портретного образа с моделью
34	Средства достижения сходства в портрете, фигуре
35	Особенности применения техники мастихина к живописному построению портрета
36	Какие ошибки часто допускаются студентами при длительной, практической работе над портретом? Объяснить метод одновременного сравнения при работе с натуры

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

Зачет и экзамен проводится в форме кафедрального просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями по дисциплине «Живопись в дизайне» и заведующим кафедрой. Во время экзамена студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций. Сообщение результатов обучающемуся, производится непосредственно после выставления оценок на кафедральном обходе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				

Лушникова, Т. Л.	Учебный портрет в живописи	Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена	2018	http://www.iprbookshop.ru/98626.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кравцов Д. В.	Живопись с основами цветоведения. Изображение фигуры человека в технике декоративной живописи	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202051
Полозова А. И., Белая А. В., Гамаюнов П. П.	Живопись. Особенности решения композиционного пространства при использовании декоративных цветовых решений в работе с живой моделью.	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019373
Ткаченко Л. А.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017338
Антипина Д. О.	Станковая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020192
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
Мальгунова Н.А., Иконникова И.М.	Декоративная живопись. Практические занятия. Самостоятельная работа	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018134
Малютина Е. Н., Меос Д. Н.	Живопись. Декоративное изображение человека	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3532

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
 Adobe Illustrator
 Adobe InDesign
 Adobe Photoshop

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

Для проведения учебных занятий необходима специализированная аудитория, оснащенная натюрмортным предметным фондом, мольбертами, стульями, подставками для художественных материалов, драпировками, образцами из фонда студенческих работ, творческими пособиями, присутствуют демонстраторы пластических поз.

Приложение

рабочей программы дисциплины Живопись в дизайне

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в рекламе

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 3	
1	Провести компоновку на плоскости листа сложного двухуровневого натюрморта в пространстве с использованием принципов смешения дополнительных цветов. Работа ведется по предварительным эскизам Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – А1.
2	Создать серию этюдов натюрморта с гипсовой головой. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – А4
3	Организовать пространство листа в длительной постановке натюрморта с гипсовой головой. Выполнить наброски натюрморта с гипсовой головой. Изучить пропорции и пластику гипсовой головы в пространстве натюрморта и в соответствии с общей композицией. Особенности колористического выполнения гипсовой головы по отношению к другим предметам. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – А1
4	Выполнить короткосрочные портретные этюды друг с друга. Передать общее колористическое впечатление и визуальные характеристики человека. Домашнее задание - выбрать несколько моделей разных возрастных групп для анализа различий в строении лица. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. (10 шт.) Формат А3.
5	Создать портрет с натуры в технике Гризайль. Применить краски темного цвета: черная, сепия, коричневая, умбра. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
6	Выполнить аналитическую копию с репродукции известного художника на тему «Портрет в определенном художественном направлении». Выбрать картину, провести цветовой отбор основных цветов, анализ техники и манеры выполнения. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ – от А2.
7	Придумать и предложить варианты реалистичного и декоративного автопортрета. Выполнить итоговую работу по утвержденному эскизу. Техника выполнения: гуашь, темпера, акрил. Формат выполняемых работ - А2
Семестр 4	
8	Выполнить этюд портрета с живой модели с ориентацией на боковое контрастное освещение. Овладеть навыками свободной компоновки портрета, профессионально обращаться с материалами для живописи водорастворимыми красками. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат от А3 - А2
	Используя пастозные приемы в живописи выполнить портрет с натуры при помощи мастихина. Формат, выполняемых работ: А2. Материалы: акварель, гуашь, темпера.
9	Выполнить портрет с натуры на орнаментированном фоне. Изучить тональное взаимодействие при моделировании формы в портрете. Постараться достичь максимального сходства, подобрать технику исполнения, использовать различные техники акварельной живописи: «а-ля-прима», по-сухому, ретушь. Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера. Формат выполняемых работ - А2.
10	Выполнить декоративно - абстрактное переложение портрета натурщика с учетом искусственного освещения. Следует отдавать предпочтение выполнению портрета с преобразованием изображения при помощи мастихина. Использовать законы цветоведения при создании колеров для выполнения авторского переложения. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1
11	Выполнить портрет с руками в различных техниках живописи. Изучить все этапы компоновки модели в интерьере мастерской, с дальнейшим использованием знаний по профилю. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - от А2 – А1
12	Составить композицию на основе аналитического анализа работ в жанре «Пейзаж». Выполнить линейные композиционные поиски, утвержденные эскизы решить в цвете. Формат, выполняемых работ: А2. Материалы: акварель, гуашь, темпера.

13	Выполнить компоновку в листе этюда фигуры человека. Расположить фигуру в пространстве. Гармоничное сочетание фигуры и фона. Тоновая и колористическая разработка портрета с руками. Особенности работы с различными ракурсами (фас, профиль, три четверти). Изучение возможностей различных техник живописи в работе с натуры. Формат, выполняемых работ: А1. Материалы: акварель, гуашь, темпера. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А2
14	Построить в листе фигуру с изучением точных пропорций человеческой фигуры, опираясь на основы композиционного построения и расположения фигуры в пространстве в сложно - организованном пространстве интерьера с декоративными драпировками. Поработать с различными ракурсами (фас, профиль, три четверти). Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - А2
15	Провести творческое копирование с репродукции известного художника на тему «Костюмированная фигура человека в интерьере» или «Обнаженная модель в реалистичном пространстве». Подобрать аналоги, расширить свое мировоззрения через отбор и поиск материалов. Подобрать технику исполнения на основе знаний, полученных в процессе обучения. Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ - от А2-А1