

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«28» июня 2022 года

Рабочая программа дисциплины

ФТД.01

Классическая акварель

Учебный план: 2022-2023 54.05.03 ВШПМ Графика ОЗО №3-2-58.plx

Кафедра: **7** Графики

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 4 "Художник-график (оформление печатной
(специализация) продукции)"

Уровень образования: специалитет

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				
5	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	34	37,75	0,25	2	
	РПД	34	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

Доцент

Мыслицкий Владимир
Сергеевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графики

Лавренко Галина
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лавренко Галина
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области живописи для решения композиционно – творческих задач посредством профессионального владения материалами акварельной живописи, грамотного распоряжения цветом в любой области изобразительного искусства, включая книжную иллюстрацию и дизайн полиграфической продукции.

1.2 Задачи дисциплины:

освоить методику, основные принципы и законы классической акварели при работе с натуры,

- привить навыки работы в живописной технике акварели,
- развить художественно-творческие способности, образно-эмоциональное, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности в работе с акварелью,
- сформировать творческую индивидуальность в акварельной живописи.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Перспектива

Основы композиции

Учебная практика (ознакомительная практика)

Учебная практика (пленэрная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять творческий замысел в области оформления печатной продукции на высоком профессиональном уровне, используя чувственно-художественное восприятие, образное и креативное композиционное мышление средствами изобразительного искусства
Знать: – методы ведения классической акварели, технические особенности работы с водяными красками и стилистику осуществления поставленной задачи.
Уметь: – использовать основные закономерности живописной грамоты: чистоту, прозрачность и интенсивность красочного слоя в акварельной живописи, передачу материальности и логики теплохолодных отношений.
Владеть: – навыками техники классической акварельной живописи: «а-ля-прима», «посухому», ретушь для достижения цветовой гармонии и выразительности живописной работы

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. Постановка проблемно - творческих задач, их тематическая направленность в работе классической акварелью. Осмысление основных задач и понятий об образе и характере в портрете. Демонстрация приемов работы акварелью.	5				КПр
Тема 1. Традиционная последовательность выполнения акварельного портрета. Зависимость выбора техники и методов акварельной живописи от размера и формата бумаги. Авторские подходы к композиционному решению портрета в технике классической акварели.		8	9	ИЛ	
Тема 2. Изучении различных принципов освещения натуры и методов его передачи. Способы передачи глубины пространства. Ограничение цветовой гаммы и условный колорит. Работа над выразительностью портрета, способы передачи психологического состояния модели.		9	10	ИЛ	

Раздел 2. Построение тоновых и цветовых отношений в пределах определенной гаммы, применение акварельных лессировок. Декоративно – плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Гармонические и дисгармонические сочетания цветов, их определение по цветовому кругу. Психологические особенности цветовосприятия.				
Тема 3. Освоение приемов работы в акварельной технике a la prima и заливки по увлажненному листу бумаги. Использование методов импровизации в работе над портретом живой модели с натуры. Технические приемы лепки цветом основных конструктивных форм в технике акварели.	8	8,75	ИЛ	КПр
Тема 4. Формирование единой творческой идеи при работе над живописным этюдом с живой модели в технике классической акварели. Выполнение задачи организации цветового колорита, цельности цветового решения и их роль в поиске отражения декоративного решения живописного	9	10	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25	37,75		

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	Характеризует возможности применения профессиональной терминологией в области акварельной живописи. Оперировать художественными приемами, методами и способами в процессе создания произведений акварельной живописи. Использует на практике весь спектр изобразительных возможностей для выражения творческого замысла в акварельной живописи.	Вопросы для устного собеседования. Творческое задание.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при решении практических задач, используя рекомендованные технические средства и инструменты. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: работа в целом выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки в характере исполнения. Качество выполнения задания высокое или нарушены сроки представления работы.

Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в знаниях. Не находит практического решения для выполнения творческой работы или выполняет ее без учета поставленной задачи. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом. Плагиат

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 5	
1	Акварель, особенности техники классической акварели.
2	Метод лессировки. Последовательность работы.
3	Техника письма «по-сырому».
4	Техника письма «A La Prima».
5	Техника письма «по-сухому».
6	Акварельные приёмы длительного этюда.
7	Приемы пуантилизма в акварели.
8	Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета.
9	Дать определение понятию «Классическая акварель».
10	Дать определение понятию «этюд».
11	Дать определение понятию «предварительный эскиз».
12	Подготовка бумаги к работе акварелью.
13	Техника гризайль.
14	Художественные средства акварельной живописи.
15	Композиция в длительном этюде акварелью с натуры.
16	Цвет и колорит в живописи.
17	Материалы акварельной живописи.
18	Дать определение понятиям: блик, свет, полутень, тень и рефлекс.
19	Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета.
20	Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства и фактуры материала.
21	Механическое смешение цветов.
22	Контрасты в живописи. Цветовой и тональный контраст.
23	Понятие стиля и стилизации.
24	Оптическое смешение цвета.

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Тема 1. Выполнить длительный портрет с живой модели, поставленной при естественном освещении.

Данному заданию предшествует мастер-класс преподавателя с поэтапным показом и рассказом хода работы. Изображение портрета один из самых сложных моментов в изобразительном искусстве, тем более в акварельном исполнении. Поэтому выполнение практической работы над портретом вместе с преподавателем помогает понять не только основные этапы выполнения работы с живой моделью, но и подготовиться к решению определенных психологических проблем.

Тема 2. Выполнить портрет живой модели. Портрет в технике классической акварели в ограниченной цветовой гамме: в три-четыре краски.

Организовать обобщение всех частей изображения в единое гармоничное целое. Обратить основное внимание на окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда, усиление или ослабление деталей по цветовому тону, светлоте и насыщенности.

Тема 3. Выполнить портрет модели с характерной внешностью в головном уборе.

В поисках выразительности обратить внимание на то, что организация цветового пятна есть лишь условная граница формы по отношению к фону и от выразительности этой цветовой заливки зависит восприятие предметов в пространстве. В живописном этюде пятно служит непосредственному выражению обобщенности и цельности изображенной натуры.

Тема 4. Выполнить портрет с руками с живой модели в искусственно организованном интерьере с декоративными драпировками.

Выполнить короткие эскизы и еще до начала работы цветом необходимо определить основные тоновые, цветовые отношения, границы больших масс света и тени, продумать последовательность исполнения этюда и наметить вероятное смешение красок на палитре для первоначального представления в материале общего цветового решения работы.

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

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене не оцениваются.

Зачет проводится в форме кафедрального просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры и заведующим кафедрой. После просмотра 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				
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	http://www.iprbookshop.ru/106735.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017820
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Кравцов Д. В.	Живопись с основами цветоведения. Изображение головы человека в технике декоративной живописи	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019268

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

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

Практические занятия проходят в художественной мастерской, которая создана в целях формирования на кафедре графики современной материальной базы для реализации учебного процесса и творческой работы обучающихся и сотрудников кафедры на основе современных достижений науки и культуры.

Художественная мастерская предназначена для:

- проведения учебных и творческих работ в том числе с использованием живой модели;
- проведения практических занятий с обучающимися по живописи, рисунку, композиции, композиции изданий, пластической анатомии, теории композиции, практике иллюстрирования книги, технике печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография), искусству шрифта, основам визуальной коммуникации.
- осуществления практической подготовки обучающихся в рамках проведения учебной, производственной и научно-производственной практик в соответствии с программами практик в условиях выполнения обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по специальности 54.05.03 Графика (оформление печатной продукции)

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, современными настенными досками, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска