

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Академическая живопись

Учебный план: 2024-2025 44.03.04 ИЭСТ интерьер ЗАО №1-3-132.plx

Кафедра: **35** Педагогики и психологии профессионального образования

Направление подготовки:
(специальность) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Декоративно - прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера)
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	16	182	18	6	Экзамен
	РПД	16	182	18	6	
2	УП	16	182	18	6	Экзамен
	РПД	16	182	18	6	
Итого	УП	32	364	36	12	
	РПД	32	364	36	12	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утверждённым приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 124

Составитель (и):

Доцент

Шестак
Николаевич

Виктор

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой педагогики и психологии
профессионального образования

Никитина
Анатольевна

Галина

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Никитина
Анатольевна

Галина

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции студентов в области академической живописи. Способствовать развитию творческого, тектонического и колористического мышления.

1.2 Задачи дисциплины:

- Обеспечить формирование базового объема знаний и навыков у студентов по живописи.
- Сформировать комплексное освоение методов изобразительного и колористического решения объектов предметной среды (их художественной выразительности и функциональной содержательности).
- Привить студентам навыки цветовой и тональной обработки формы, включая понятие цветового пятна, силуэта, контраста, объема, ритма цветовых пятен симметрии, орнамента, стилистики.
- Сформировать умение изображения реального предмета и его художественного образа, использования выразительных реалистических и декоративных средств.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Академический рисунок
- История искусств

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, практики в области искусства и дизайна
Знать: теоретические основы живописи, материалы и техники академической живописи (акварель, гуашь, темпера), специфику выразительных средств академической живописи, методическую последовательность ведения живописной работы.
Уметь: использовать реалистические и декоративные средства художественного выражения в процессе дизайнерского проектирования.
Владеть: средствами художественной выразительности акварельной и гуашевой, темперной живописи; приемами и техниками выполнения живописных работ различными материалами; навыками работы с цветом в проектной деятельности.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Натюрморт из предметов, контрастных по форме, тону.	1			
Тема 1. Натюрморт из предметов, контрастных по форме, тону. Изображение натюрморта из трех предметов, формой похожих на геометрические тела в технике «гризайль». Выполнение одной черной (либо коричневой) краской способом «аля прима».		4		АС
Тема 2. Основы организации тоном и цветом рабочей плоскости листа: пятно, локальный цвет, цветовые отношения по тепло – холодности, цветовая гамма, цветовая гармония, колорит. Живописное изображение простого натюрморта из двух предметов. Два предмета быта (одного доминирующего), одной драпировки и муляжа фрукта. Изображение предметов, насыщенных по цвету на цветном фоне с боковым освещением.			30	АС

Раздел 2. Живописное изображение сложного натюрморта.			
Тема 3. Выполнение натюрморта из трех предметов, трех драпировок и муляжей овощей или фруктов		40	
Тема 4. Живописное изображение простого натюрморта в холодной гамме. Живописный этюд простого натюрморта из двух-трех предметов быта на фоне двух-трех драпировок и двух муляжей фруктов в холодной гамме возле окна с резким боковым освещением	4		АС
Тема 5. Моделирование на двухмерной плоскости листа. Иллюзии трехмерного пространства посредством передачи объема тоном и цветом.		35	
Раздел 3. Живописное изображение простого натюрморта в теплой гамме.			

Тема 6. Основы организации тоном и цветом рабочей плоскости листа: пятно, локальный цвет, цветовые отношения по тепло – холодности, цветовая гамма, цветовая гармония, колорит. Живописное изображение простого натюрморта из двух предметов. Два предмета быта (одного доминирующего), одной драпировки и муляжа фрукта. Изображение предметов, насыщенных по цвету на цветном фоне с боковым освещением.	4		АС
Тема 7. Живописный этюд сложного натюрморта из трех предметов быта Выполнение натюрморта из трёх предметов (один доминирующий белый) на фоне двух-трех драпировок и двух муляжей фруктов возле окна с боковым освещением.		40	АС
Раздел 4. Этюд натюрморта из 3-х предметов, сближенных по цвету и тону в теплом колорите			
Тема 8. Этюд натюрморта из 3-х предметов, сближенных по цвету и тону в теплом колорите. Живописный этюд в теплом колорите, при боковом освещении из 3-х предметов сближенных по цвету и тону на 3-х драпировках.	4		
Тема 9. Этюд натюрморта из трех предметов, сближенных по цвету, контрастных по тону в холодном колорите. Живописное изображение натюрморта в холодном колорите при боковом освещении или на контражуре из трех предметов, сближенных по цвету и контрастных по тону на трех драпировках, возможно дополнение веткой с листьями.		37	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	16	182	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	5	13	

Раздел 5. Натюрморт из пяти предметов с доминантой различной по цвету.			
Тема 10. Натюрморт из пяти предметов с желтой доминантой. Выполнение живописного этюда из пяти предметов различных по цвету: плоды, листья, цветы. Освещение фронтальное, насыщенный колорит с желтой доминантой.	2		АС
Тема 11. Натюрморт из пяти предметов с синей доминантой. Живописное изображение натюрморта из пяти предметов, различных по цвету: плоды, цветы, листья. Гармоничное сочетание трех основных насыщенных цветов. Освещение фронтальное. В насыщенном колорите с синей доминантой.		40	АС

Тема 12. Натюрморт из пяти предметов с красной доминантой. Живописное изображение натюрморта из пяти предметов, различных по цвету: плоды, цветы, листья. Гармоничное сочетание трех основных насыщенных цветов. Освещение фронтальное. В насыщенном колорите с красной доминантой.		1	
Раздел 6. Натюрморт средней сложности в светлом сдержанном колорите с элементами интерьера (пол, стена, окно).			
Тема 13. Натюрморт средней сложности в светлом сдержанном колорите с элементами интерьера (пол, стена, окно). Живописное изображение более сложного натюрморта из пяти предметов, со-звучных по содержанию с розеткой гипсового орнамента, в светлом колорите с боковым освещением в интерьере.		6	АС
Тема 14. Натюрморт средней сложности в темном глубоком насыщенном колорите в интерьере. Живописное изображение более сложного натюрморта из пяти предметов, созвучных по содержанию с букетом сухих цветов, в темном колорите с боковым нижним освещением в интерьере.		40	
Тема 15. Исполнение живописных и декоративных заданий на плоскости листа средствами живописи. Декоративный натюрморт сложный. Живописное выполнение сложного декоративного натюрморта с чучелом птицы и орнаментальной драпировкой с фронтальным освещением в формате А1.		22	АС
Раздел 7. Объем и пространство.			
Тема 16. Построение живописи большими пятнами, наиболее характерно определяющими объем и пространство деталей лица, и всей композиции вообще. Цвет по замыслу автора.		3	

Тема 17. Выразительность характера модели. Выполнение живописи в трех тоновом, ярко выраженном диапазоне: свет, полутень, тень, с попыткой, таким образом добиться наибольшей выразительности характера изображаемой модели.			40	АС
Раздел 8. Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п.				
Тема 18. Мужской (женский) портрет, характеризующий вид деятельности: гитарист, плотник, певец и т. п. Создание образа модели с характеристиками деятельности, как самой модели, так и антуража – атмосферы, характерной для данного персонажа.		4		
Тема 19. Портрет в стиле эпохи. Выполнение автопортрета в стиле эпохи, наиболее соответствующего автору.			40	АС

Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	182	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		5	13	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		42	390	

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	Излагает основные понятия академической живописи, методику работы над живописным произведением, принципы построения композиции в живописи, основы колористической организации художественного произведения. Самостоятельно решает живописную, образно-пластическую композицию структурно и целостно, применяет умения в области рисунка в живописной работе, использует на практике колористические навыки, создавать живописные композиции с использованием разнообразных техник. Использует методы последовательного ведения живописного произведения, опыт рисования в процессе создания живописной работы, навыки изображения форм живой и неживой природы при помощи цвета, опыт работы в различных техниках и материалах живописи.	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)	Полный, исчерпывающий ответ по творческой работе, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в области изобразительного искусства. Аналитический и логический подход к материалу.	Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.	Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном, полученные на занятиях знания, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Ответ неполный, основанный только на аудиторных материалах. При понимании сущности предмета в целом,	В практическом задании присутствуют серьезные недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
	существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка взаимствования неразрешенных технических средств или использование подсказки другого человека.	Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

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
Курс 1	
1	Особенности рисования интерьера в угловой и фронтальной перспективе средствами живописи.
2	Материалы для живописных работ.
3	Приемы и техники в живописи.
4	Особенности композиционного построения натюрморта.
5	Передача планов и тональных отношений.
6	Методы и приёмы передачи объема и фактуры в живописи.
7	Особенности живописного выполнения натюрморта из бытовых предметов.
8	Особенности рисования драпировок в живописи.

Курс 2	
9	Фигура человека в движении.
10	Особенности пластики предметов растительного мира в живописи.
11	Особенности живописного выполнения рисунка головы человека.
12	Особенности рисования черепа в разных ракурсах, подчеркивая анатомические особенности.
13	Выбор композиционного решения, передача конструктивных особенностей головы.
14	Фигура человека в живописи.
15	Отработка приёмов изображения фигуры человека в статике, пропорции.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Практико-ориентированные задания выполняются в течение семестра (совпадают с тематикой практических занятий) и выносятся на экзамен.

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

Экзамен по дисциплине "Академическая живопись" представляет собой коллективный просмотр (обход, подача работ). Он проводится на основе представленных комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно-творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки, задаются теоретические вопросы по дисциплине.

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
Селицкий, А. Л., Селицкая-Ткачёва, К. С.	Живопись	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/134076.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				
Федотова Р. А.	Теория цвета	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017253
Кикнадзе Я. С.	Пленэрная практика	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017110
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

Мусаев М. С.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017337
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017822
Чужанова Т. Ю.	История искусств	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017891
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017820
Посохина М. В.	История искусства. Русское искусство	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179162
Пигачев Ю. А.	Пластическая анатомия. Голова человека. Фигура человека. Самостоятельная работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017805
Ершова Е. Б., Коренькова И. Ю	Рисунок, живопись и художественно-графическая композиция	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017717
Кравцов Д. В.	Рисунок натюрмортов	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017199
Гамаюнов П. П., Белая А. В.	Рисунок и основы композиции	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017659
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
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
Гамаюнов П. П.	Станковая графика	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017340
Ткаченко Л. А.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017338
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110043.html
Казарина, Т. Ю.	Цветоведение и колористика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/66372.html
Гордиенко Н. Н.	Психология искусства	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017351
Кузьмина И. Б.	Живопись и цветоведение. Контрольная работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017131

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронная библиотечная система IPRbooks: (<http://www.iprbookshop.ru>)
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru/>)
3. AutoCAD 2018. Справочная система (<https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/>)
4. База данных 123RF (<https://ru.123rf.com/>)
5. Skillbox - онлайн-университет (<https://skillbox.ru/media/design/>)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе по заявкам 3ds MAX

ARCHICAD 21 Russian
AutoCAD
AutoCAD Design
Microsoft Windows

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

Практические занятия проводятся в помещении, оборудованном:

1. Мольберты, столы, стулья.
2. Гипсовые слепки (геометрические тела, фрагменты растительных орнаментов, капители, фрагменты лица, кисти рук, стопа, обрубков головы, голова Экорше, античные головы и маски, торсы).
3. Чучела птиц
4. Макет черепа человека
5. Подставки для натюрмортов.
6. Драпировки.
7. Софиты.
8. Гипсовые и керамические вазы.
9. Наглядный печатный материал.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска