

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Живопись

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИДК Диз кост и акс ОО №1-1-80.plx

Кафедра: **39** Живописи и рисунка

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн костюма и аксессуаров
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. 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	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
4	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	272	52	108	12	
	РПД	272	52	108	12	

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):

Директор института

Доцент

Гамаюнов П.П.

Ацбега Н.Т.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой живописи и рисунка

Гамаюнов Петр Петрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сафронова Ирина

Николаевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области области практического рисования, овладения способностью собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности.

1.2 Задачи дисциплины:

- изучить методику выполнения длительного задания по живописи в наиболее распространенных видах живописных и графических материалов;
- изучить объективные закономерности организации построения изображений;
- приобрести навыки профессионального владения материалами живописи, работе с цветом в любой области изобразительного искусства, включая станковую композицию.

о

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-5 : Способен представлять идею в художественно-графическом виде, владеть рисунком и приемами работы с цветом и цветовыми композициями.
Знать: основные выразительные средства и материалы, используемые при создании живописных листов
Уметь: использовать выразительные средства, в живописи (тон, колорит)
Владеть: навыками выполнения постановок в различных живописных техниках.

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. Ознакомление с методами академической живописи, с техникой работы акварелью.	1				КПр	
Тема 1. Занятие на пленере. Выполнение парковых этюдов в цвете.		12	2	ГД		
Тема 2. Занятие на пленере. Выполнение городских этюдов.		12	2	ГД		
Тема 3. Натюрморт из бытовых предметов простой сложной формы на фоне			12	2		
Раздел 2. Изучение тепло холодности в предметах и драпировках, сближенных по тону.						
Тема 4. Натюрморт в синей гамме из предметов быта (керамика, стекло) на фоне драпировок.			16	3	ГД	КПр
Тема 5. Натюрморт в красной цветовой гамме из предметов быта (керамика, стекло) на фоне драпировок со складками.			16	4	ГД	
Тема 6. Натюрморт из бытовых предметов простой сложной формы на фоне					ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5			
Раздел 3. Выполнение более сложных натюрмортов с контрастными и орнаментальными драпировками.	2				КПр	
Тема 7. Выполнение натюрморта, состоящих из 2-3 бытовых предметов простой и сложной формы на фоне ярких драпировок.		12	3	ГД		

Тема 8. Выполнение натюрморта, состоящих из 3-4 бытовых предметов простой формы средних по тону в светлой гамме. Прием лессировка.	12	3	ГД	
Тема 9. Выполнение натюрморта из 3-4 бытовых предметов (стекло, керамика, металл) на фоне орнаментальных драпировок (плоская клетка, узор) в контрастных тонах.	16	3	ГД	
Раздел 4. Изображение гипсовой головы, построение и лепка формы с помощью цвета, тепло холодности отношений и взаимосвязь с предметами в натюрморте.				КПр
Тема 10. Выполнение натюрморта с гипсовой головой и 2-3 бытовых предметов на нейтральных фонах.	12	2	ГД	

Тема 11. Выполнение тематического натюрморта с гипсовой головой с 3-4 предметами, разными по фактуре (стекло, керамика, металл)	16	2	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Раздел 5. Изучение принципов написания пейзажа, а также отдельно взятых растительных форм.				КПр
Тема 12. Изображение природных форм, фрагменты садово-паркового пейзажа, композиция из кустарников, клумб, деревьев.	8	1	ГД	
Тема 13. Архитектурные элементы, а также пейзажи в исторической части города.	8	1	ГД	
Раздел 6. Изучение кроющих техник. Изучение принципов построения головы человека с помощью цвета и тона в технике гуашь, темпера.				КПр
Тема 14. Выполнение натюрморта средней сложности из 3-4 предметов (стекло, металл, керамика) на фоне гладкоокрашенных драпировок.	8		ГД	
Тема 15. Выполнение тематического натюрморта.	8	3	ГД	
Тема 16. Выполнение изображений головы человека в головном уборе на гладкоокрашенном фоне.	9	3	ГД	
Раздел 7. Изучение принципов построения и написания в технике гуашь, темпера фигуры человека с руками. Взаимосвязь головы с плечевым поясом, построение и написание кистей рук. Компонировка фигуры в заданном формате.				
Тема 17. Выполнение портрета человека с руками на гладкоокрашенном фоне.	12	1	ГД	КПр
Тема 18. Выполнение коротких зарисовок одетой фигуры человека. Компонировка и построение фигуры в листе, определение движения и характера, нахождение пропорций и характерных особенностей данной фигуры. Взаимосвязь фигуры и фона.	12	4	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	65	13		

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 8. Изучение фигуры человека. Влияние фигуры на характер складок одежды, передача с помощью цвета.	4				КПр
Тема 19. Выполнение изображения фигуры человека в костюме на простых фонах. Контрастное отношение силуэта фигуры к фону.		12		ГД	
Тема 20. Выполнение костюмированной постановки на орнаментальных фонах.		12		ГД	

Тема 21. Выполнение изображения сидящей фигуры человека в одежде со свободными складками. Передать характер формы складок. Взаимосвязь силуэта фигуры с фоном, состоящим из 3-4 драпировок.		12		ГД	
Раздел 9. Изучение строения фигуры человека.					
Тема 22. Выполнение обнаженной женской фигуры на фоне 3-4 гладкоокрашенных драпировок.		8	3	ГД	КПр
Тема 23. Выполнение постановки сидящей обнаженной фигуры на орнаментальном фоне с постановочным натюрмортом.		8	4	ГД	
Раздел 10. Влияние окружающей среды на колористическое окружение фигуры.					
Тема 24. Выполнение обнаженной мужской фигуры на фоне 3-4 сложных драпировок.		8	3	ГД	КПр
Тема 25. Выполнение постановки стоячей обнаженной фигуры на простом фоне с постановочным натюрмортом.		8	3	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		282	150		

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-5	Перечисляет основные выразительные средства, материалы и техники, используемые при создании живописных работ; Использует различные живописные приёмы и техники нанесения красок на плоскость Решает задачи профессиональной деятельности на основе базовых знаний в области изобразительного искусства (живописи)	Вопросы для устного собеседования Выполнение творческих работ

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.	Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов конструктивного рисования предметов, особенностей изображения человека, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.
4 (хорошо)	- Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но	- Все указания по рисунку освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством в работах. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в

	стандартный. - Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.	достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации. - Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.
3 (удовлетворительно)	- Ответ воспроизводит в основном, полученные на занятиях, 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 – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.	- Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. - Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.
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 пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	- Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. - Содержание работы полностью не соответствует заданию. - Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.

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	Натюрморт в сближенных тонах из 3-4 бытовых предметов на фоне гладкоокрашенных драпировок.
2	Натюрморт из разномасштабных предметов быта, контрастных по цвету, на фоне гладкоокрашенных драпировок.
3	Натюрморт из бытовых предметов простой сложной формы на фоне цветных драпировок.
4	Натюрморт в синей гамме из предметов быта (керамика, стекло) на фоне драпировок.
5	Натюрморт в красной гамме из предметов быта (керамика, стекло) на фоне драпировок со складками.
6	Выполнение этюдов натюрморта, состоящих из 2-3 бытовых предметов простой и сложной формы на фоне ярких драпировок.

7	Выполнение этюдов натюрморта, состоящих из 3-4 бытовых предметов простой формы средних по тону в светлой гамме. Техника лессировка.
Семестр 2	
8	Выполнение этюдов натюрморта, состоящих из 3-4 бытовых предметов простой формы средних по тону в светлой гамме. Техника лессировка.
9	Выполнение этюдов натюрморта из 3-4 бытовых предметов (стекло, керамика, металл) на фоне орнаментальных драпировок (плоская клетка, узор) в контрастных тонах.
10	Выполнение этюдов натюрморта с гипсовой головой и 2-3 бытовых предметов на нейтральных фонах
11	Выполнение этюдов тематического натюрморта с гипсовой головой с 3-4 предметами, разными по фактуре (стекло, керамика, металл)
12	Этюды природных форм, фрагменты садово-паркового пейзажа, композиция из кустарников, клумб, деревьев.
13	Архитектурные элементы, а также пейзажи в исторической части города.

Семестр 3	
14	Выполнение этюдов натюрморта средней сложности из 3-4 предметов (стекло, металл, керамика) на фоне гладкоокрашенных драпировок.
15	Выполнение этюдов тематического натюрморта
16	Выполнение этюдов головы человека в головном уборе на гладкоокрашенном фоне.
17	Выполнение этюда портрета человека с руками на гладкоокрашенном фоне.
18	Выполнение коротких этюдов одетой фигуры человека. Компоновка и построение фигуры в листе, определение движения и характера, нахождение пропорций и характерных особенностей данной фигуры. Взаимосвязь фигуры и фона.
19	Выполнение этюдов фигуры человека в костюме на простых фонах. Контрастное отношение силуэта фигуры к фону.
Семестр 4	
20	Выполнение этюдов костюмированной постановки на орнаментальных фонах.
21	Выполнение этюдов сидящей фигуры человека в одежде со свободными складками. Передать характер формы складок. Взаимосвязь силуэта фигуры с фоном, состоящим из 3-4 драпировок.
22	Выполнение этюдов обнаженной женской фигуры на фоне 3-4 гладкоокрашенных драпировок
23	Выполнение этюдов постановки сидящей обнаженной фигуры на орнаментальном фоне с постановочным натюрмортом.
24	Выполнение этюдов обнаженной мужской фигуры на фоне 3-4 сложных драпировок.
25	Выполнение этюдов постановки стоячей обнаженной фигуры на простом фоне с постановочным натюрмортом.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Представление от 5-6 завершённых этюдов, ряд кратковременных зарисовок, эскизов и набросков (от 20 шт.)

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

Проведение на экзамене и зачёте с оценкой просмотра творческих работ обучающегося. На экзамене предусмотрен просмотр комиссии из преподавателей кафедры живописи и рисунка.

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
Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	https://www.iprbookshop.ru/102603.html
Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	http://www.iprbookshop.ru/102602.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Мыслицкий В. С.	Живопись	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20168039
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/33626.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201927
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
Храпкина Н. А.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1797
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Изучение классических произведений живописи дизайнерами	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/33629.html
Нуримов С. Е.	Академическая живопись. Натюрморт для акварели	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2826

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Официальный сайт Государственного Русского музея: <http://www.rusmuseum.ru>
2. Официальный сайт Государственного Эрмитажа: <http://www.hermitagemuseum.org>
3. Официальный сайт Лувра: <http://www.louvre.fr>
4. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
5. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД: <http://library.sutd.ru>
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 10 Pro
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmс

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

1. Основные пособия: гипсовые орнаменты, гипсовые геометрические фигуры, гипсовые фрагменты головы, гипсовые слепки с античных голов (Аполлон, Венера, Гера, Гермес, Дионис, Цезарь, Гаттамелат, Сенека), гипсовая фигура Германика, гипсовая голова Зевса.

1. Основные пособия.
2. Гипсовые орнаменты, гипсовые геометрические фигуры.
3. Разнообразный реквизит.
4. Драпировки.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска