

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.07 Живопись в дизайне среды

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИДПС Диз среды ОЗО №1-2-84.plx

Кафедра: **15** Дизайна пространственной среды

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн среды
(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				
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	49	25	3	Экзамен
	РПД	34	49	25	3	
4	УП	17	66	25	3	Экзамен
	РПД	17	66	25	3	
Итого	УП	102	230	100	12	
	РПД	102	230	100	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):

Старший преподаватель _____

Коровина-Витчик Наталия
Викторовна

Доцент _____

Морозова Мария
Борисовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна пространственной
среды _____

Фешин Александр
Николаевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Фешин Александр
Николаевич

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области решения пространственных и плоскостных задач в цвете; создания живописных композиций различной степени сложности и использования полученных навыков при проектировании средовых объектов.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основные законы академической живописи, взаимовлияния цвета, света, плоскости, объемной формы и воздушного пространства.
- Раскрыть принципы работы с живописными материалами, овладеть навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными.
- Продемонстрировать особенности техник и технологий живописи акварелью, гуашью и пастелью.
- Раскрыть принципы трансформации цвета в пространственной среде.
- Раскрыть принципы создания цветовых гармоний и моделирования их в пространственной среде проекта.

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-3: Способен использовать навыки художественно-графической техники рисунка, живописи и макетирования при формировании образов средовых объектов

Знать: основные термины, понятия, принципы выбора техники исполнения конкретного задания по живописи

Уметь: применять различные приемы основ композиции и техники исполнения живописных работ

Владеть: конкретными техниками работы с цветом и цветовыми композициями для выполнения живописных работ

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. Цели и задачи академической живописи в пространстве среды	1				КПр	
Тема 1. Изучение архитектурно-пространственной среды города Санкт-Петербурга, его колорита, цветовых гамм. Городской пейзаж.		7	11	ГД		
Тема 2. Влияние света на архитектурный пейзаж. Практическое освоение этих понятий на пленере. Передача света в городском пространстве		9	12	ГД		
Раздел 2. Освоение техник и технологий акварельной живописи						КПр
Тема 3. Приобретение умений и навыков в живописи акварелью. Изучение техник и технологий живописи: «Лессировка», «По сырому», «Гризайль». Изучение техники акварельной живописи на примере натюрмортов		8	11	ГД		
Тема 4. Приобретение понятий о хроматических и ахроматических цветовых рядах; гаммах, тональностях и контрастах светлого и темного. Практическое освоение этих понятий в живописи натюрмортов.		10	15	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	49			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	0,5	24,5				
Раздел 3. Изобразительный язык и выразительные средства акварельной живописи	2				КПр	
Тема 5. Изучение сближенных гамм; родственных цветовых гармоний на примере натюрмортов		4	18	ГД		
Тема 6. Изучение техник и технологий акварельной живописи «А-ля-прима», «Смешанная техника». Практическое освоение этих понятий в живописи натюрмортов		4	16	ГД		
Раздел 4. Изучение цвета и света в пространстве натюрмортов. Приобретение понятий о цветовых гармониях и цветовых контрастах					КПр	
Тема 7. Изучение контрастных цветовых гармоний: контраст цветового насыщения; контраст цветового распространения; контраст цветовых		4	16	ГД		
Тема 8. Контраст дополнительных цветов; симультанный контраст. Практическое освоение контрастов в живописи натюрмортов.		5	16	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	66			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	0,5	24,5				

Раздел 5. Изобразительный язык и выразительные средства живописи гуашью и пастелью					
Тема 9. Изучение техники гуаши и пастели применительно к пленэру		7	8	ГД	КПр
Тема 10. Практическое освоение техники гуаши и пастели на примерах интерьеров и экстерьеров Витебского вокзала. Люди в интерьерах вокзала		9	6	ГД	
Раздел 6. Изучение пастельной и контрастной цветовой гаммы в пространственной среде и их взаимодействие					
Тема 11. Пастельные светлые цветочные гаммы и гармонии в живописи гуашью (натюрморты). Глубокие и темные цветочные гаммы и гармонии в живописи гуашью (натюрморты)	3	5	5	ГД	КПр
Тема 12. Контрастные цветочные гаммы и гармонии в живописи гуашью. Практическое освоение техники и технологии живописи гуашью (натюрморты)		5	10	ГД	
Раздел 7. Изучение изображения человеческой фигуры в пространственной среде и их взаимодействие					
Тема 13. Пропорции и пластика человека в пространственной среде: наброски и этюды человека в интерьере.		4	10	ГД	КПр
Тема 14. Декоративный натюрморт в пространстве современного интерьера.		4	10	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0,5	24,5		
Раздел 8. Изучение современного языка живописи					
Тема 15. Изучение и практическое освоение языка современной живописи; взаимосвязь тенденций живописи и направлений в архитектуре		2	10	ГД	КПр
Тема 16. Трансформация пространства в композиции декоративного натюрморта		3	10	ГД	
Раздел 9. Взаимодействие современной живописи и дизайна	4				КПр
Тема 17. Взаимосвязь тенденций живописи и направлений в архитектуре		3	11	ГД	
Тема 18. Пространство в композиции декоративного натюрморта		3	11	ГД	
Раздел 10. Решение колористических задач в интерьере					
Тема 19. Цветной коллаж: задачи и методика работы. Эскизы		3	12	ГД	КПр
Тема 20. Серия коллажей на тему «интерьер квартиры (дома, ландшафта)»		3	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	328		

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-3	<p>- формулирует основные понятия технологии живописи, аргументированно объясняет выбор определенной техники в зависимости от конкретных задач, называет закономерности формообразования и колористика живописного произведения</p> <p>- применяет разнообразные композиционные решения, основанные на понимании свойств художественных материалов и техник исполнения, закономерностях взаимодействия цвета и формы</p> <p>- предъявляет завершённую живописную работу, отвечающую требованиям композиционной целостности цвета и формы, демонстрирующую владение живописной техникой на высоком</p>	<p>Вопросы 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)	Представлена законченная работа с соблюдением особенностей живописи, предусмотренных заданием. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям	
4 (хорошо)	Задание выполнено в необходимой полноте и с требуемым качеством. Подход к композиции стандартный, отсутствуют оригинальные решения. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы, присутствует тональная или конструктивная неясность.	
3 (удовлетворительно)	Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы	
2 (неудовлетворительно)	Представление чужой работы, 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	Особенности колорита и цветовых гамм пейзажей Петербурга
2	Способы передачи и значение света в пленэре
3	Особенности техники «Лессировка» на примере натюрморта на сближенную цветовую гамму
4	Особенности техники «По-сырому» на примере натюрморта
5	Особенности техники «Гризайль» на примере натюрморта

6	Понятие «Цветовые ряды»
7	Виды городского пространства на примерах работ художников
Семестр 2	
8	Понятие «Родственные цветовые гармонии»
9	Особенности техники «А-ля-прима» на примере натюрморта
10	Особенности техники «Смешенной технике» на примере натюрморта на сближенную холодную цветовую гамму
11	Понятие «Свободная техника» в живописи
12	Натюрморт на сближенную гамму в «Смешанной технике» на примерах работ художников
13	Натюрморт на родственную цветовую гармонию в «Смешанной технике» на примерах работ художников
Семестр 3	
14	Контрастная гамма в технике гуаши на примерах работ художников
15	Промышленная и общественная архитектура в технике акварели или пастели на примере работ художников
16	Особенности выполнения этюдов экстерьеров и интерьеров промышленной и общественной архитектуры на пленере (Витебский вокзал) в технике акварели и пастели
17	Особенности техники «Пуантелизм» в пастельной цветовой гамме в технике гуашью.
18	Особенности техники «Пуантелизм» на примерах работ художников
19	Декоративный натюрморт в пространстве интерьера в свободной технике гуашью на примерах работ художников
20	Особенности живописи по теме «Человеческая фигура в среде» в техниках гуашь, акварель, пастель
Семестр 4	
21	Декоративный натюрморт на акцентирование цветового пятна или фактуры с использованием современного изобразительного языка живописи в смешанной технике на примерах работ русских художников
22	Взаимосвязь тенденций живописи и направлений в архитектуре
23	Способы трансформации пространства в композиции декоративного натюрморта
24	Задачи и методика работы в технике цветного коллажа

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1 семестр.

1. Выполнить серию работ "Виды Санкт-Петербурга". 15-20 этюдов формата А4, 2 этюда формата А2. Техника - акварель, карандаш.
2. Выполнить серию композиционных эскизов на тему "Натюрморт" в технике «Лессировка», «По сырому», «Гризайль». Техника - акварель, карандаш.
3. Выполнить 4-5 натюрмортов в сближенной гамме в формате А2. Техника - акварель, карандаш.

2 семестр

1. Выполнить ряд эскизов на тему "Натюрморт" в контрастной гамме. Формат А4. Техника - акварель, карандаш.
2. Выполнить 4-5 работ на тему "Контрастный натюрморт". Формат А2, А1. Техника - акварель, карандаш.
3. Выполнить серию работ на тему "Городские этюды", 10 шт. Формат А3, А2. Техника - акварель, карандаш.

3 семестр.

1. Выполнить серию композиционных эскизов на тему «Витебский вокзал», 25-30 работ. Формат А4, А3, А2.
2. Выполнить серию композиционных эскизов на тему «Декоративный натюрморт», использовать различную стилистику: авангардизм, кубизм, сюрреализм, суперматизм, импрессионизм, пальчиковая живопись. Формат А3, А2. Техника Акварель, гуашь, карандаш
3. выполнить 4-5 работ на тему «Декоративный натюрморт» по выбранной стилистики, формат А1, техника гуашь, темпера, пастель

4 семестр

1. Выполнить серию композиционных эскизов для коллажа «Интерьер», «Натюрморт». Формат А4, А3
2. Выполнить цветной коллаж формат А1, количество 3-4 работы. Материал: цветная бумага, клей.

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 проводится в форме комплексного обхода, где обучающийся представляет все выполненные им творческие работы, включая эскизы, оформленные согласно требованиям, применяемым для экспозиции графики. На подачу предоставляются завершённые работы. Отсутствие работ по одной или нескольким темам в течение семестра, а также подача незавершённых работ является основанием для снижения оценки. В ходе экзамена оценивается творческий подход к решению задач, техника и качество исполнения, композиция и оформление, студенту задаются теоретические вопросы

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	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018403
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	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017820
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Сухов В. В.	Живопись в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201928
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Нуримов С. Е.	Академическая живопись. Натюрморт для акварели	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2826
Ершова Е. Б.	Академическая живопись. Академический рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201735
Антипина Д. О.	Академическая живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201927
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
Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102603.html

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
-------------------------------------	---	----------------	------	---

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
 Русский музей. Официальный сайт: <https://rusmuseum.ru/>
 Государственный Эрмитаж. Официальный сайт: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 10 Pro
 OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

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

1. Оборудованная аудитория (мольберты, подставки под натюрморты, табуреты)
2. Реквизит для постановок
3. Пространство для работы в интерьере