

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.04

Академическая живопись

Учебный план: 2024-2025 54.03.02 ИПИ ХПДА ОО №1-1-90.plx

Кафедра: **10** Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: Художественное проектирование декоративных 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 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1010

Составитель (и):

Старший преподаватель

Доцент

Андреев Иван

Губина Инна Николаевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Григорьев Александр

Васильевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Григорьев Александр

Васильевич

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции в области академической живописи через выполнение учебных работ от простых ахроматических упражнений, этюдов, до создания сложных объёмно-пространственных и декоративных решений постановок с включением фигуры человека.

1.2 Задачи дисциплины:

-рассмотреть почерк, технику, приёмы, колористическую палитру работ мастеров мировой художественной культуры, для совершенствования профессионального мастерства изображения отдельных предметов быта, объектов природы, фигуры человека через знание элементарных основ реалистической тональной живописи, основных законов линейной и воздушной перспективы, законов цветоведения;

-раскрыть принципы умения анализировать, обобщать, применять на практике знания о форме, тоне, цвете, теплородности, пространственном расположении, освещённости, материальности изображаемого объекта;

-продемонстрировать особенности творческого отношение к выполнению заданий через поиск собственной, оригинальной манеры исполнения, создания авторского колорита, техники.

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-1: Способен создавать выразительный художественный образ изобразительными средствами

Знать: основы реалистической тональной живописи, приемы работы различными красками; основу строения и конструкции

человека; пластические особенности фигуры человека; основу конструктивных и пропорциональных закономерностей фигуры человека; особенности динамических связей частей фигуры

Уметь: работать (рисовать) красками; изображать предметы быта объектов природы, портрет человека, фигуру человека, создавать определенный колорит с учетом законов цветоведения; передать богатство колористического содержания модели, цветовой пластики и индивидуальных особенностей, относительных закономерностей пигментации человеческого тела

Владеть: навыками работы водными красками (гуашь, акварель, темпера); навыками имитации техники, приёмов, почерка, колористической палитры работ мастеров мировой художественной культуры; навыками изображения человека; навыком

композиционно-пластического решения этюда

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. Изображение предметов в простом натюрморте	1				КПр
Тема 1. Простой натюрморт в технике гризайль Практическое занятие: Выполнение простого натюрморта в технике гризайль		17	3	Т	
Тема 2. Простой натюрморт, выполняющийся в цвете с сохранением тональных отношений Практическое занятие: Выполнение простого натюрморта, выполняющегося в цвете с сохранением тональных отношений		17	3	Т	
Раздел 2. Передача материальности и характера предметов в не сложном натюрморте					
Тема 3. Натюрморт из предметов быта Практическое занятие: Выполнение натюрморта из предметов быта		17	3	Т	
Тема 4. Натюрморт из разнохарактерных предметов на передачу материальности практическое занятие: Выполнение натюрморта из разнохарактерных предметов на передачу материальности		17	4	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 3. Передача тональных и цветовых отношений в натюрмортах, поставленных в «родственном» колорите	2				КПр
Тема 5. Натюрморт в холодной гамме Практическое занятие: Выполнение натюрморта в холодной гамме		17	3	Т	
Тема 6. Натюрморт в теплой гамме Практическое занятие: Выполнение натюрморта в теплой гамме		17	3	Т	
Раздел 4. Освоение различных живописных техник и приемов					КПр
Тема 7. Натюрморт кратковременный в различных колористических и технических решениях (гуашь) Практическое занятие: Выполнение натюрморта в различных колористических и технических решениях (гуашь)		8	2	Т	
Тема 8. Натюрморт, выполненный акварелью Практическое занятие: Выполнение натюрморта в технике аля-прима	18	2	Т		

Тема 9. Натюрморт кратковременный в смешанной технике с использованием различных фактур и материалов (сухая кисть, мастихин, гуашь, темпера, пастель) Практическое занятие: Выполнение кратковременного натюрморта в смешанной технике с использованием различных фактур и материалов		8	3	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Изображение сложного натюрморта с различных точек горизонта с учетом перспективных изменений					
Тема 10. Изображение сложного натюрморта «на низкий горизонт» Практическое занятие: Выполнение сложного натюрморта « на низкий горизонт»		6	1	Т	КПр
Тема 11. Изображение сложного натюрморта «на высокий горизонт» Практическое занятие: Выполнение сложного натюрморта «на высокий горизонт»		6	1	Т	
Тема 12. Натюрморт с включением гипсовой головы Практическое занятие: Выполнение натюрморта с включением гипсовой головы		10	1	Т	
Тема 13. Натюрморт с гипсовым торсом Практическое занятие: Выполнение натюрморта с гипсовым торсом	3	10	1	Т	
Тема 14. Сложный пространственный натюрморт, с включением гипсовых предметов практическое занятие: Выполнение натюрморта с гипсовыми рельефами		12	3	Т	
Раздел 6. Изображение фигуры					
Тема 15. Этюды стоящей фигуры Практическое занятие: Выполнение этюдов стоящей фигуры		12	3	Т	КПр
Тема 16. Этюды сидящей фигуры Практическое занятие: Выполнение этюдов сидящей фигуры		12	3	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Изображение обнаженной фигуры с различным источником освещения					
Тема 17. Этюды обнаженной фигуры с боковым источником освещения Практическое занятие: Выполнение этюдов обнаженной фигуры с боковым источником освещения		17	3	Т	КПр
Тема 18. Этюды обнаженной фигуры на «контр - ажур» Практическое занятие: Выполнение этюдов обнаженной фигуры на «контр - ажур»	4	17	3	Т	
Раздел 8. Изображение фигуры в интерьера					КПр

Тема 19. Изображение фигуры в сложной постановке с тематическими атрибутами Практическое занятие: Выполнение фигуры в сложной постановке с тематическими атрибутами	17	3	Т	
Тема 20. Костюмированное изображение фигуры в интерьере Практическое занятие: Выполнение костюмированного изображения фигуры в интерьере	17	4	Т	
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-1	Объясняет основные понятия академической живописи, описывает приемы живописи; Раскрывает принцип выбора определенной техники выполнения живописной работы; Представляет ряд живописных изображений заданного натюрморта; Представляет живописные изображения, включающие в себя портреты человека, фигуры одетого человека, обнаженной фигуры, выполненные в академической живописной манере, максимально приближенные к оригиналу; Представляет выполнение живописного изображения в технике одного из мастеров мировой художественной культуры; Представляет живописное произведение, выполненное различными живописными техниками; Представляет живописные этюды изображения человека, выполненные при различном освещении.	Вопросы 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, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Оригинальный подход к материалу. Предоставлены готовые творческие работы по всем заданным темам. Качество исполнения всех работ полностью соответствует всем требованиям. Эскизная работа проведена в достаточном объеме. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все творческие работы выполнены в необходимом количестве и с	

	требуемым качеством. Эскизная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только по основным итоговым работам. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованными источниками. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Готовые творческие работы выполнены в полном объеме, но в работах есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работ низкое, либо работы представлены с опозданием. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одной или нескольких обязательных творческих работ, либо многочисленные грубые ошибки в работах, либо нарушение сроков представления работы. Отсутствие одной или нескольких обязательных творческих работ, либо многочисленные грубые ошибки в работах, либо нарушение сроков представления работы. 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
Семестр 1	
1	Виды бумаги для живописи
2	Понятие «этюд»
3	Понятие «набросок»
4	Колорит
5	Материалы для живописи
6	Объяснить понятие станковая живопись
7	Объяснить понятие «Гризайль»
8	Объяснить понятие «Натюрморт»
9	Объяснить понятие «Свето - теневое моделирование формы в живописи»
10	Объяснить понятие света, полутени, тени
11	Объяснить понятие рефлекса, блика
12	Объяснить понятие материальности предметов
13	Что такое силуэт
Семестр 2	
14	Объяснить понятие «Тепло-холодность»
15	Объяснить понятие «Родственный колорит»
16	Перечислить основные виды и приемы живописи гуашью
17	Перечислить основные виды и приемы живописи темперой
18	Перечислить основные виды и приемы живописи в технике акварель

19	Виды бумаги и кистей, материалы и инструменты для выполнения работ в акварельной технике
20	Объяснить понятие « лессировка» в живописи акварелью
21	Объяснить понятие « Пастозность» в живописи гуашью
22	Виды бумаги и кистей, для выполнения работ гуашью
23	Объяснить разницу между акварелью и гуашью
24	Разница между материалами для живописных техник темпера и гуашь
Семестр 3	
25	Объяснить понятие «Низкий горизонт»
26	Понятие «Линейная и воздушная перспектива в живописных изображениях натюрморта»
27	Перечислить основные принципы построения фигуры человека
28	Перечислить основные приемы передачи плановости в изображении натюрморта
29	Объяснить понятие « Высокий горизонт»
30	Чем отличается плагиат от заимствования
31	Чем отличается копирование от плагиата
Семестр 4	
32	Объяснить понятие « Тональный нюанс»
33	Объяснить понятие « Тональный контраст»
34	Объяснить понятие « Цветовой нюанс»
35	Объяснить понятие « Цветовой контраст»
36	Объяснить отличие собственной тени от падающей тени
37	Объяснить понятие « силуэт» в изображении этюдов фигуры
38	Перечислить основные виды освещения для постановок академической живописи
39	Объяснить отличие прямого и бокового освещения
40	Объяснить понятие «Контр - ажур»
41	Объяснить понятие тона в живописи
42	Объяснить понятие цветовой насыщенности в живописи
43	Силуэтное решение формы

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Семестр 1

1. Выполнить натюрморт в технике «гризайль».
2. Выполнить натюрморт из бытовых предметов на передачу материальности и характера предметов.
3. Выполнить сложный пространственный натюрморт, с включением гипсовых предметов.

Семестр 2

1. Выполнить кратковременный натюрморт в различных колористических и технических решениях (гуашь).
2. Выполнить кратковременный натюрморт в смешанной технике с использованием различных фактур и материалов.

Семестр 3

1. Выполнить сложный натюрморт «на высокий горизонт».
2. Выполнить сложный натюрморт «на низкий горизонт».

Семестр 4

1. Выполнить этюды обнаженной фигуры с боковым источником освещения.
2. Выполнить этюды сидячей фигуры.

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

Промежуточная аттестация проводится в виде выставки, просмотра, обсуждения членами кафедры творческих работ, оформленных студентами в соответствии с требованиями кафедры ДПИ и НП. Во время экзамена проходит собеседование со студентами. Обучающийся должен ответить на 2-3 вопроса в рамках дисциплины "Академическая живопись".

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
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				
Тихомирова Н. А.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020472
Шкандрий Н. Я., Ацбеха Н. Т.	Живопись. Натюрморт из разномасштабных предметов быта, контрастных по цвету, на фоне гладкоокрашенных драпировок	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023266
Шаина Е. Ю.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202349

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
Официальный сайт Русского музея [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusmuseum.ru>
Официальный сайт Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

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

Мастерские по живописи, оборудованные мольбертами, высокими табуретами, лампами и гипсовыми фигурами.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска