

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ**

Направление подготовки *54.03.01. ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:

Формирование базовых компетенций обучающегося как основы творческой деятельности в области академической живописи.

Задачи:

1. Развить творческие способности студента в области живописи;
2. Подготовить к самостоятельной, творческой, профессиональной деятельности;
3. Будущий специалист обязан владеть мастерством в разных видах и жанрах живописи;
4. Хорошо знать теорию и методику предмета;
5. Уметь работать разными художественными материалами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля «Графический дизайн». «Академическая живопись» как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих художественного образования, закладывает фундамент проектного мышления обучающихся и нужна для изучения последующих дисциплин профессионального цикла. «Академическая живопись» изучается на 1,2,3,4,5,6 семестре. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и компетенции, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, образовательных учреждениях среднего профессионального образования. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Учебно-ознакомительная практик, Дизайн-проектирование. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению базовых, практических, профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 54.03.01 – «Дизайн», профиль «Графический дизайн»

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Коды и наименование группы компетенций	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотношенные с индикаторами компетенций
УК-6. Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение)	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.2. Осуществляет поиск информации с использованием информационно-коммуникационных технологий	Знать: - Основные источники профессиональной информации, доступные в информационно-коммуникативном поле; Уметь: - Осуществлять поиск информации в коммуникативном пространстве Интернета и онлайн-сервисов; Владеть: - Системой оценки качества и достоверности полученной информации;

ПК-1. Художественная деятельность	Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.	ПК-1.1. Владеет школой реалистического и декоративного искусства, методикой выполнения художественных работ различного назначения	Знать: - Теоретические основы академических дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры; - Законы композиции в художественном произведении; Уметь: - Использовать результаты художественной деятельности в дизайн-проектировании; Владеть: - Создает объекты дизайна с использованием собственных художественных разработок;
		ПК-1.3 Профессионально создаёт произведения в области академических дисциплин изобразительного искусства: в рисунке, живописи, скульптуре	
		ПК-1.4 Участвует в профессиональных выставках и конкурсах в номинациях по изобразительному, декоративному искусству, графике, скульптуре	
ПК-7. Профессиональное саморазвитие и педагогическая деятельность	Способен повышать свой профессиональный уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства	ПК-7.1. Имеет вектор и горизонт планирования личной карьеры, опираясь на совокупность своих компетенций и профессиональных интересов в области графического дизайна	Знать: - Механизмы и институты профессионального роста; Уметь: - Применять профессиональные методы и инструментарий в работе дизайнера; Владеть: - Использует результаты технологических исследований в собственной профессиональной деятельности;.
		ПК-7.2. Участвует в мероприятиях профессиональной сферы, обеспечивающих карьерный рост – в выставках, симпозиумах, конференциях, конкурсах и т. п.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц (684 ч) контактных – 420 акад.ч., СРС – 69 акад.ч., формы контроля – экзамен 1,2,3,4,6, зачет с оц. 5 семестр.

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа обучающихся		420	60	60	60	60	90	90
В том числе:								
Занятия лекционного типа								
Занятия практические		420	60	60	60	60	90	90
Самостоятельная работа		69	24	12	12	3		18
Контроль		195	42	36	36	27		54
В том числе:								
Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет)			Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Зачет с оц.	Экзамен
Общая трудоемкость	акад.часы	684	126	108	108	90	90	162
	з.е.	19	3.5	3	3	2.5	2.5	4.5

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в т.ч. в активных и интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	практические	контроль	с/р	
	Раздел 1. Натюрморт.						
1.1	Задачи реалистической живописи. Копия. (2 шт.)	1				1	Сбор материалов по темам раздела Выполнение копий
12.2	Этюды предметов и фруктов. Этюды натюрмортов. Гризайль. Цвет.	1				23	Выполнение этюдов
1.3	Натюрморт из 4-5 бытовых предметов на нейтральном фоне.	1		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
1.4	Натюрморт из 6-7 бытовых предметов (нюансная гамма)	1		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
1.5	Натюрморт с белыми предметами (контрастная, гамма)	1		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
1.6	Натюрморт с гипсовым рельефом. (теплая, холодная гамма)	1		18			Выполнение задания Подготовка работ к просмотру Экзамен
	ИТОГО за 1 семестр:			60	42	24	
2	Раздел 2. Сложный натюрморт.						
2.1	Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	2		14		12	Сбор материалов по темам раздела Выполнение копий
2.2	Натюрморт из предметов декоративно-прикладного	2		14			Выполнение эскизов к учебному заданию

	искусства(холодное, теплое освещение).						Выполнение задания
2.3	Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства (против света).	2		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
2.4	Натюрморт с гипсовой головой (теплая, холодная гамма)	2		18			Выполнение задания Подготовка работ к просмотруЭкзамен
	ИТОГО 2 семестр:			60	36	12	
3	Раздел 3. Портрет.						
3.1	Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения.Копия. Натурное письмо. (4 шт.)	3				12	Сбор материалов по темам раздела Выполнение копий
3.2	Тематический натюрморт. Творческая переработка.	3		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
3.3	Этюды головы натурщика (натурщицы). Гризайль.	3		14			Выполнение задания
3.4	Этюды головы натурщицы, натурщика на нейтральном фоне. (теплое, холодное освещение).	3		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
3.5	Поясной портрет.	3		18			Выполнение задания Подготовка работ к просмотру Экзамен
	ИТОГО за 3 семестр:			60	36	12	
4	Раздел 4. Портрет с руками.						
4.1	Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения.Копия. Натурное письмо. Автопортрет. (2 шт.)	4				3	Сбор материалов по темам раздела Выполнение копий
4.2	Этюды рук.	4					Выполнение задания
4.3	Этюды головы натурщика с руками на нейтральном фоне.	4		14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
4.4	Этюд головы натурщицы с руками на цветном фоне.			14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
4.5	Портрет с руками (народный костюм).			14			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
4.6	Портрет с руками в головном уборе (на цветном фоне) Тематическая постановка.	4		18			Выполнение задания Подготовка работ к просмотруЭкзамен
	ИТОГО за 4 семестр:			60	27	3	
5	Раздел 5. Фигура человека.						
5.1	Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения.Копия. (2 шт.)	5					Сбор материалов по темам раздела Выполнение копий
5.2	Этюды полу-фигуры человека на цветных фонах (обнаженный торс)	5		45			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
5.3	Этюды полу-фигуры человека (теплая гамма)	5		22			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
5.4	Этюды полу-фигуры человека (холодная гамма)	5		23			Выполнение задания Подготовка работ к просмотру Экзамен
	ИТОГО за 5 семестр:			90			

6	Раздел 6. Фигура человека в среде.						
6.1	Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	6				18	Сбор материалов по темам раздела Выполнение копий
6.2	Этюды фигуры в среде (мужская, женская модель).	6		45			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
6.3	Обнаженная фигура. Тематическая постановка.			22			Выполнение эскизов к учебному заданию Выполнение задания
6.4	Этюд фигуры в одежде. (народный костюм) Тематическая постановка.	6		23			Выполнение задания Подготовка работ к просмотру Экзамен
	ИТОГО за 6 семестр:			90	54	18	

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Натюрморт.	
1.1.	Тема 1. Задачи реалистической живописи. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией -0 часа Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме– 1 часа
1.2.	Тема 2. Этюды предметов и фруктов. Этюды натюрмортов. Гризайль. Цвет.	Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме–24 часа
1.3.	Тема 3. Натюрморт из 4-5 бытовых предметов на нейтральном фоне.	Практические занятия, консультации – 14 часа
1.4.	Тема 4. Натюрморт из 6-7 бытовых предметов (нюансная гамма)	Практические занятия, консультации – 14 часа
1.5.	Тема 5. Натюрморт с белыми предметами (контрастная, гамма)	Практические занятия, консультации – 14 часа
1.6.	Тема 6. Натюрморт с гипсовым рельефом. (теплая, холодная гамма)	Практические занятия, консультации – 18 часа
2.	Раздел 2. Сложный натюрморт.	
2.1	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией -0 часа Практические занятия, консультации – 14 часа Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме– 12 часа
2.2.	Тема 2. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства(холодное, теплое освещение).	Практические занятия, консультации – 14 часа

2.3.	Тема 3. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства (против света).	Практические занятия, консультации – 14 часа
2.4.	Тема 4. Натюрморт с гипсовой головой (теплая, холодная гамма)	Практические занятия, консультации – 18 часа
3.	Раздел 3. Портрет.	
3.1.	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. (4 шт.)	Лекция с визуальной презентацией -0 часа Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме – 12 часа
3.2.	Тема 2. Тематический натюрморт. Творческая переработка.	Практические занятия, консультации – 14 часа
3.3.	Тема 3. Этюды головы натурщика (натурщицы). Гризайль.	Практические занятия, консультации – 14 часа
3.4.	Тема 4. Этюды головы натурщицы, натурщика на нейтральном фоне. (теплое, холодное освещение).	Практические занятия, консультации – 14 часа
3.5.	Тема 5. Поясной портрет.	Практические занятия, консультации – 18 часа
4.	Раздел 4. Портрет с руками.	
4.1.	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. Автопортрет. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией -0 часа Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме – 2 часа
4.2.	Тема 2. Этюды рук.	Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме – 1 часа
4.3.	Тема 3. Этюды головы натурщика с руками на нейтральном фоне.	Практические занятия, консультации – 14 часа
4.4.	Тема 4. Этюд головы натурщицы с руками на цветном фоне.	Практические занятия, консультации – 14 часа
4.5.	Тема 5. Портрет с руками (народный костюм).	Практические занятия, консультации – 14 часа
4.6.	Тема 6. Портрет с руками в головном уборе (на цветном фоне) Тематическая постановка	Практические занятия, консультации – 18 часа
5	Раздел 5. Фигура человека.	
5.1	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией -0 часа Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме – 0 часа
5.2	Тема 2. Этюды полу-фигуры человека на цветных фонах (обнаженный торс)	Практические занятия, консультации – 45 часа
5.3	Тема 3. Этюды полу-фигуры человека	Практические занятия, консультации – 22 часа

	(теплая гамма)	
5.4	Тема 4.Этюды полу-фигуры человека (холодная гамма)	Практические занятия, консультации – 23 часа
6	Раздел 6.Фигура человека в среде.	
6.1	Тема 1.Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией -0 часа Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме– 18 часа
6.2	Тема 2.Этюды фигуры в среде (мужская, женская модель).	Практические занятия, консультации – 45 часа
6.3	Тема 3.Обнаженная фигура. Тематическая постановка.	Практические занятия, консультации – 22 часа
6.4	Тема 4.Этюд фигуры в одежде. (народный костюм) Тематическая постановка.	Практические занятия, консультации – 23 часа

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Натюрморт. Задачи реалистической живописи.	Лекций – 0	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Практические–60	– Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа– 24	– Сбор материалов по темам раздела – Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий – Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – промежуточной аттестации за семестр)
2.	Раздел 2. Сложный натюрморт.	Лекций – 0	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Практические–60	– Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа– 12	– Сбор материалов по темам раздела – Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение упражнений и эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов

			–Разбор и анализ выполненных заданий –Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – промежуточной аттестации за семестр)
3.	Раздел 3. Портрет.	Лекций – 0	–Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Практические–60	–Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа– 12	–Сбор материалов по темам раздела –Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий –Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – промежуточной аттестации за семестр)
4.	Раздел 4. Портрет с руками.	Лекций – 0	–Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Практические–60	–Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа– 3	–Сбор материалов по темам раздела –Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий –Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – промежуточной аттестации за семестр)

5.	Раздел 5. Фигура человека.	Лекций – 0	–Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Практические-90	–Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа– 0	–Сбор материалов по темам раздела –Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий

			–Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – промежуточной аттестации за семестр)
6.	Раздел 6. Фигура человека в среде.	Лекций – 0	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Практические–90	–Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа– 18	–Сбор материалов по темам раздела –Практические занятия, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий –Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – промежуточной аттестации за семестр)

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется еженедельно с помощью просмотра творческих заданий и контроля самостоятельных заданий. Оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела на рубежном контроле. Система текущего и рубежного контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Академическая живопись» проводится в форме зачета с оц., экзамена, контрольной

Типовой пример учебной постановки.

Учебная постановка «Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства»

Работа выполняется в цвете на формате А-2. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

1. Учебная постановка

Требования к заданию:

1. Проанализировать аналогичные работы по теме.
2. Выполнить варианты эскизов: тоновой, цветовой Форэскиз – поиск удачной композиции натюрморта. Нахождение устойчивого зрительного равновесия всех элементов живописной работы. Колористическое решения.
3. Выбрать форэскиз, обладающий наибольшей выразительностью по цветовому колориту, целостностью.

4. Выполнить рисунок с определением основных пропорций и конструктивное построение с предварительным уточнением расположения предметов
5. Выполнить поиск отношений основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (её силы и спектрального состава)
6. Выполнить поиск цветотоновых «растяжек» в пределах найденных основных отношений, а также цветовая лепка объемной формы отдельных предметов. Важно соблюдать «общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения.
7. Выполнить стадию обобщения. Все живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр.

Темы самостоятельной работы:

1. Краткосрочные, длительные этюды
2. Копирование произведений изобразительного искусства.
3. Этюды-штудии
4. Творческая переработка

Типовой пример самостоятельной работы.

Самостоятельная работа на тему: Этюды головы

Требования к заданию:

Работа выполняется в цвете на формате А-2. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

1. Колористическое решения живописного этюда
2. Сравнительный анализ объектов, передача общего колорита изображения.
3. Контраст света и тени, посредством нахождения верной тональности и правильно найденных отношений холодного цвета на свету и теплого в тени
4. Трактовка формы, изменение локального цвета предметов под влиянием световоздушной среды, передачи пространства.
5. Изображение приводится к единству и целостности

Типовой пример самостоятельной работы.

Самостоятельная работа на тему: Копирование произведений изобразительного искусства.

Требования к заданию:

Работа выполняется в цвете на формате А-2 или А-1. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

1. Проанализировать аналогичные работы по теме
2. Выбор репродукции выдающегося художественного произведения мастеров прошлого;
3. Определение материала и инструментов для работы;
4. Изучить последовательность ведения работы, технологию;
5. Копирование один к одному или в масштабе;
6. Подготовка основы для практической работы;
7. Выполнение копии в строгой методической последовательности.

Подбор образцов может осуществляться с участием и консультацией преподавателя.

В результате выполнения практических работ обучающийся должен: знать основы рисунка, линейной и воздушной перспективы, уметь постигнуть творческую мысль художника, композицию; раскрыть содержание образа, замысел копируемого

произведения; владеть разнообразными техниками живописи, рисунка, графики; способами применения различных материалов. Для освоения практики копирования необходимо владеть знаниями по техники живописи и рисунка. Копирование следует рассматривать как обязательную подготовительную ступень для овладения разными видами искусства.

Краткосрочные этюды

Требования к заданию:

Работа выполняется в цвете на формате А-4, А-3, А-2. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор. Краткосрочные этюды как подготовительный эскизный материал, предназначенный для работы над учебной постановкой и творческой переработкой. (выполняются от 30-40 минут до 15-20 минут в зависимости от степени мастерства)

Краткосрочные этюды как самостоятельное задания. (запечатлеть быстро меняющееся состояние изображаемого объекта, богатство и разнообразие окружающего мира, изображение выполняется в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества натуры). В учебной практике краткосрочный этюд с натуры выполняется методом «*ala prima*». Достоинством хорошего краткосрочного этюда является свежесть, эмоциональность и острота восприятия натуры, умение скудными, лаконичными средствами передать живописно-пластический характер натуры.

Длительные этюды

Требования к заданию:

Работа выполняется в цвете на формате А-2. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор. Исполнение этюда (длительного). Компоновка изображения на листе с соблюдением методической последовательности выполнения рисунка. Цветовая гамма. Колорит. Цельность живописного изображения. Цветные рефлексы в организации живописного изображения. Тон. Передача пространства. Воздушная среда. Пластическая и цветовая выразительность. Материальность предметов.

Этюды-штудии

Требования к заданию:

Работа выполняется в цвете на формате А-2 или А-1. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор. Этюды-штудии (длительные этюды) выполняются в течение нескольких сеансов. Задача длительного этюда – глубокое и всестороннее изучение натуры, характера ее форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей и освещения. Для приобретения профессиональных навыков в изображении головы и фигуры целесообразно выработать четкую систему последовательного выполнения работы.

Творческой переработка

Требования к заданию:

Работа выполняется в цвете на формате А-2 или А-1. Задание может быть выполнено темперой, маслом, акварелью на выбор.

1. Композиционный и цветовой поиск (эскизы к творческой переработки);
2. Определение стиля письма, материала и инструментов для работы;
3. Выполнение творческой переработки в выбранной живописной технике;

Прежде чем найти свой собственный метод, стиль письма, следует больше экспериментировать, пробовать, изучать методы других художников, а также возможности разных материалов и инструментов.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка
Текущий контроль: - консультация по творческой работе	УК-6/УК6.2 ПК-1/ ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4; ПК -7/ ПК7.1 ПК-7.2	зачтено/не зачтено
- консультация по самостоятельной работе	УК-6/УК6.2 ПК-1/ ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4; ПК -7/ ПК7.1 ПК-7.2	зачтено/не зачтено
Рубежный контроль по завершении каждого раздела	УК-6/УК6.2 ПК-1/ ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4; ПК -7/ ПК7.1 ПК-7.2	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет	УК-6/УК6.2 ПК-1/ ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4; ПК -7/ ПК7.1 ПК-7.2	зачтено (отлично, хорошо, удовлетворительно)/ не зачтено (неудовлетворительно)

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (отлично)»	Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«зачтено (хорошо)»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«зачтено (удовлетворительно)»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Тестовое практическое задание по дисциплине:

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос	Варианты ответов
1	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Эскиз-	А.Нахождение устойчивого зрительного равновесия всех элементов работы. Б. Работа умозрительная, представление художника о композиции, сюжете, расположении главных объектов на будущей картине В. Поиск отношений основных тональных пятен с учетом общего тонового состояния освещенности
2		Этюд —	А.Быстрая зарисовка с натуры, изучение поведения, строения, цвета, формы

			Б. Построение. В. Впечатление и эмоция
3		Обобщение и завершение-это	А. Заключительный этап работы над живописью Б. Моделировка формы средствами светотени В.Построение формы
4		Пропорции -это	А. Согласованная система всех размерных величин. Б. Согласованная система всех тонов. В. Соотношение отдельных частей между собой и к целому.
5		Хроматические цвета это:	А. Насыщенность. Б. Чистые цвета спектра. В. Смешение цветов.
6		Ахроматические цвета:	А. Переход от белого к черному, их смешение. Б. Светлота- темнота. В. Теплый-холодный
7		Теплые цвета это:	А. Оранжевый, желтый, красный. Б. Оранжевый, желтый, зеленый. В. Оранжевый, желтый, синий.
8		Холодные цвета это:	А. Синий, сине-зеленый, фиолетовый. Б. Синий, зеленый, желтый. В. Зеленый, белый, синий.
1	ПК-1. Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.	Композицию можно считать удачной, если соблюдаются следующие условия:	А. Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого. Б. Части не могут меняться местами без ущерба для целого. В. Ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.
2		При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется полностью:	А. Два часа Б. Четыре часа В. Тридцать минут
3		Композиция, это:	А. Умение не вызывать у зрителя отрицательные эмоции. Б. Стройная система знаний по созданию художественного произведения В. Умение составлять, соединять, компоновать части, элементы в одно единое неразрывное целое.
4		При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:	А. АнФас Б. Профиль В. Три четверти
5		Незначительное отличие между основными	А. Контраст. Б. Акцент.

		свойствами:	В. Нюанс.
6		Работа, выполненная с натуры – это	А. Этюд Б. Фор-эскиз В. Сюжет
7		Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы человека.	А. Лепка формы цветом Б. Композиционное размещение изображения В. Проработка деталей
8		Какое направление живописи передаёт объем предметов, их положение в пространстве и взаимосвязь с окружающей средой.	А. Абстрактное Б. Декоративное В. Реалистическое
9		Основной принцип работы над живописным этюдом -	А. От холодного к теплему Б. От светлого к темному. В. От общего к частному
10		Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:	А. Колоритом Б. Контрастом В. Локальным цветом
11		Основные цвета это:	А. Красный, желтый, зеленый. Б. Красный, желтый, синий. В. Оранжевый, фиолетовый, желтый.
12		Собственный цвет предмета без учета внешних влияний – это...	А. Полутон Б. Рефлекс В. Локальный цвет
13		С чего начинается работа над станковым живописным произведением:	А. Проработка деталей Б. Поиск композиции с учетом выбранного формата В. Построение
14		Какой этап работы при написании живописного этюда на состояние наиболее важен:	А. Проработка деталей Б. Поиск больших цвето-тональных отношений В. Лепка формы цветом
15		Какой из этих цветов не относится к ахроматической группе:	А. Белый Б. Фиолетовый В. Серый Г. Черный
16		Нанесение одного тонкого красочного слоя на другой называется:	А. Лессировка Б. Алла прима В. Техника по-сырому
17		Рефлекс по отношению к освещенной части головы изображаемой модели всегда:	А. Светлее Б. Темнее В. Точно такой же
18		Живописная техника, при которой цвет каждой детали изображаемой натуры «берётся в полную силу», в один слой,	А. Лессировка Б. По-сырому В. «alaprima»

		называется:	
19		Выбрать правильную последовательность работы над живописным этюдом:	А. Обобщение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение - работа над деталями Б. Композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение – обобщение В. Композиционное размещение изображения – построение - лепка большой формы – детальная проработка формы – обобщение
20		Определить в какое время суток, благодаря особенностям зрительного восприятия, цвета предметов воспринимаются разбеленными	А. Ранним утром Б. В солнечный полдень В. Вечером
1	ПК-7. Способен повышать свой профессиональный уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства	Пропорции определяют методом...	А. Сравнения тональных отношений Б. Анализа перспективного построения В. Сравнения, визирования, глазомерно
2		Какой из перечисленных терминов не является жанром живописи	А. Портрет Б. Пейзаж В. Лессировка
3		Цветовые отношения —	А. Расположения предметов в этюде Б. Композиция предметов В. Различия цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В натуре цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости.
4		Светотень – это	А. Передача формы, объёма, фактуры, положение в пространстве Б. Изображение объектов на разном удалении В. Расположения предметов на плоскости
5		Цветовой контраст — это	А. Сопоставление двух и более цветов таким образом, что бы их можно было эффективно сравнить и показать различия. Б. В. Разница между оттенками цвета.
6		Золотое сечение» - это	А. Выявление основных

			пропорциональных отношений в предмете Б. Гармоничное членение большей части отрезка к меньшей и целого к большей части примерно 2/3, 3/5 и т.д. В. Изображение высокого рельефа
7		Масштабность – это	А. Композиция предметов на плоскости Б. Соотношение размеров предмета и его деталей с человеком В. Цветовые отношения
8		Основное назначение этюда-это	А. Передача основных тональных отношений. Б. Организация плоскости листа В. Передача настроения и особого впечатления от натуры, которое требуется для живописной сюжетно-тематической композиции.
9		Какая линия называется профильной?	А. Дуга от макушки до подбородка Б. Линия, связывающая симметричные опорные точки В. Линия, проходящая посередине передних плоскостей лба, носа, губ, подбородка.
10		Основные цвета в живописи	А. Красный, синий, жёлтый. Б. Зеленый, фиолетовый, оранжевый В. Красный, синий, зеленый.
11		Тональная перспектива - это	А. Изменение тональности объектов или предметов по мере их удаления от зрителя Б. Способ передачи светотеневых и колористических (а не линейных) качеств В. Тоновая штриховка предмета
12		Колорит —это	А. Система правил и приемов взаимного расположения частей в единое гармоническое целое. Б. Ряд гармонически взаимосвязанных цветов, используемый при создании произведений разных видов искусств, предметного художественного творчества и дизайна В. Закономерное сочетание цветов в композиции по цветовому тону, насыщенности и светлоте.
13			А. Кажущиеся изменения

		Воздушная перспектива -	<p>некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства, изменения тона, очертаний и степени освещенности предметов, возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдателя</p> <p>Б. Метод обобщения формы.</p> <p>В. Соотношение отдельных частей между собой и к целому.</p>
14		Три пары контрастных цветов:	<p>А. Красный-зелёный, жёлтый-фиолетовый, оранжевый-синий. Это противоположные цвета, образующие самые контрастные сочетания.</p> <p>Б. Синий, сине-зеленый, зеленый</p> <p>В. Красный, красно-оранжевый, оранжево-жёлтый.</p>
15		Любой цвет в окружении более тёмных светлеет, а в окружении более светлых темнеет. Это явление называется ...	<p>А. Светлотным контрастом</p> <p>Б. Цветовым контрастом</p> <p>В. Влиянием воздушной перспективы на изображаемый объект</p>
16		Колористика- это	<p>А. Наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов и цветовых гармониях, цветовом языке и цветовой культуре.</p> <p>Б. Наука об организации внутреннего и внешнего пространства с точки зрения эргономических принципов</p> <p>В. Наука об интеграции исторических стилей в современное художественное проектирование.</p>
17		Зачем нужен цветовой круг?	<p>А. Цветовой круг помогает подобрать цветовые гармонии и контрасты для живописи или дизайна, структурирует цвета в картине и подчиняет оттенки цвета логике, соответствующей законам цветовосприятия человека (то, как человек видит и воспринимает цвета и оттенки).</p> <p>Б. Цветовой круг не помогает</p>

			<p>подобрать цветовые гармонии и контрасты для живописи или дизайна, структурирует цвета в картине и подчиняет оттенки цвета логике, соответствующей законам цветовосприятия человека (то, как человек видит и воспринимает цвета и оттенки).</p> <p>В. Цветовой круг помогает подобрать цветовые гармонии и контрасты для анатомии, структурирует цвета в картине и подчиняет оттенки цвета логике, соответствующей законам цветовосприятия человека (то, как человек видит и воспринимает цвета и оттенки).</p>
18		Какие цвета не входят в цветовой круг?	<p>А. Серый Б. Черный и белый В. Желтый</p>

Типовые задания для практических занятий к рубежной аттестации 1-6 семестра к разделам 1-6:

Раздел 1:

1. Натюрморт. Копия. (2 шт.)
2. Этюды предметов и фруктов. Этюды натюрмортов. Гризайль. Цвет
3. Натюрморт из 4-5 бытовых предметов на нейтральном фоне.
4. Натюрморт из 6-7 бытовых предметов (нюансная гамма)
5. Натюрморт с белыми предметами (контрастная гамма)

Натюрморт с гипсовым рельефом. (теплая, холодная гамма)

Раздел 2:

1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)
2. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства (холодное, теплое освещение).
3. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства (против света).
4. Натюрморт с гипсовой головой (теплая, холодная гамма)

Раздел 3:

1. Портрет. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. (4 шт.)
2. Тематический натюрморт. Творческая переработка.
3. Этюды головы натурщика (натурщицы). Гризайль.
4. Этюды головы натурщицы, натурщика на нейтральном фоне. (теплое, холодное освещение).
5. Поясной портрет.

Раздел 4:

1. Портрет с руками. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. Автопортрет. (2 шт.)
2. Этюды рук.
3. Этюды головы натурщика с руками на нейтральном фоне.
4. Этюд головы натурщицы с руками на цветном фоне.
5. Портрет с руками (народный костюм).
6. Портрет с руками в головном уборе (на цветном фоне) Тематическая постановка.

Раздел 5:

1. Фигура человека. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)
2. Этюды полу-фигуры человека на цветных фонах (обнаженный торс)
3. Этюды полу-фигуры человека (теплая гамма)
4. Этюды полу-фигуры человека (холодная гамма)

Раздел 6:

1. Фигура человека в среде. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)
2. Этюды фигуры в среде (мужская, женская модель).
3. Обнаженная фигура. Тематическая постановка
4. Этюд фигуры в одежде. (народный костюм) Тематическая постановка.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Масленникова, В. А. Живопись [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071500 Нар. худож. культура : профиль подгот.: рук. студией декорат.-приклад. творчества : квалификация (степень): бакалавр / В. А. Масленникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств . - М. : МГУКИ, 2013. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-94778-350-6 : 70-.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08037-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516925> (дата обращения: 17.10.2023).

Дополнительная литература.

1. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Ратиева ; Ратиева О.В., Денисенко В.И. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2014. - ISBN 978-5-8114-1695-0.
2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517854> (дата обращения: 17.10.2023).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

1. <https://www.twirpx.com/file/552805/> (Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись)

2. <https://docplayer.ru/55772475-D-i-kiplik-tehnika-zhivopisi.html> (Д.И. КИПЛИК ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ)

3. <http://painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z00000009/index.shtml> (цвет в живописи Н. Н .Волков)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы практических занятий

1.	Раздел 1. Натюрморт.	
1.1.	Тема 1. Задачи реалистической живописи. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме Вопросы для рассмотрения и обсуждения: Темы: этюд, студия, копия в А.Ж Технические приемы в А.Ж Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве А.Ж как средство самовыражения в современном искусстве Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения
1.2.	Тема 2. Этюды предметов и фруктов. Этюды натюрмортов. Гризайль. Цвет.	Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме Краткосрочные и длительные этюды Определение различия тональных и цветовых отношений Выполнение домашней постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность.
1.3.	Тема 3. Натюрморт из 4-5 бытовых предметов на нейтральном фоне.	Практические занятия, консультации Обсуждение самостоятельных работ: этюды, студии, копии Свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества Методы ведения живописных работ Последовательное ведение работы Что такое подмалевок, лепка объема, детализация Тон, цвет, колорит в А.Ж Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность
1.4.	Тема 4. Натюрморт из 6-7 бытовых предметов (нюансная гамма)	Практические занятия, консультации Обсуждение самостоятельных работ: этюды, студии, копии Цветовой круг Иттена Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового

		<p>Определение различия тональных и цветовых отношений</p> <p>Тон, цвет, колорит в А.Ж</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
1.5.	Тема 5. Натюрморт с белыми предметами (контрастная, гамма)	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии</p> <p>Гармония по насыщенности Передача материальности предметов, решение пространства</p> <p>Определение различия тональных и цветовых отношений Тон, цвет, колорит в А.Ж</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
1.6.	Тема 6. Натюрморт с гипсовым рельефом. (теплая, холодная гамма)	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии</p> <p>Гармония по насыщенности Передача материальности предметов, решение пространства</p> <p>Определение различия тональных и цветовых отношений Тон, цвет, колорит в А.Ж</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
2.	Раздел 2. Сложный натюрморт.	
2.1	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <p>Практические занятия, консультации</p> <p>Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме</p> <p>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</p> <p>Технические приемы в А.Ж</p> <p>Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве</p> <p>А.Ж как средство самовыражения в современном искусстве</p> <p>Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения</p> <p>Последовательное ведение работы Что такое подмалевок, лепка объема, детализация</p> <p>цветовых отношения, пространственное мышление</p> <p>Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения</p>
2.2.	Тема 2. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства(холодное, теплое освещение).	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии</p> <p>Гармония по насыщенности Передача материальности предметов, решение пространства</p> <p>Тон, цвет, колорит в А.Ж</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
2.3.	Тема 3. Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства	<p>Практические занятия, консультации</p>

	(против света).	Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии Тон, цвет, колорит в А.Ж Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность
2.4.	Тема 4. Натюрморт с гипсовой головой (теплая, холодная гамма)	Практические занятия, консультации Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии Последовательное ведение работы Что такое подмалевок, лепка объема, детализация цветовых отношения, пространственное мышление Тон, объем, цвет, колорит в А.Ж Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность
3.	Раздел 3. Портрет.	
3.1.	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. (4 шт.)	Лекция с визуальной презентацией Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме Вопросы для рассмотрения и обсуждения: Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве А.Ж как средство самовыражения в современном искусстве Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения Краткосрочные и длительные этюды Определение различия тональных и цветовых отношений
3.2.	Тема 2. Тематический натюрморт. Творческая переработка.	Практические занятия, консультации А.Ж. как средство самовыражения в современном искусстве Понятие творческая переработка в А.Ж Приёмы колористики в А.Ж Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Внесение правок в эскизах, учебной постановки Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность
3.3.	Тема 3. Этюды головы натурщика (натурщицы). Гризайль.	Практические занятия, консультации Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, объем, пространство, материальность

3.4.	Тема 4. Этюды головы натурщицы, натурщика на нейтральном фоне. (теплое, холодное освещение).	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Определение различия тональных и цветовых отношений</p> <p>Обсуждение самостоятельных работ: этюды, студии, копии</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p> <p>Что такое цельность цветовых отношения в А.Ж</p>
3.5.	Тема 5. Поясной портрет.	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
4.	Раздел 4. Портрет с руками.	
4.1.	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. Автопортрет. (2 шт.)	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <p>Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме</p> <p>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</p> <p>Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве</p> <p>А.Ж как средство самовыражения в современном искусстве</p> <p>Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения</p> <p>Краткосрочные и длительные этюды</p> <p>Определение различия тональных и цветовых отношений</p>
4.2.	Тема 2. Этюды рук.	<p>Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме</p> <p>Краткосрочные и длительные этюды</p> <p>Определение различия тональных и цветовых отношений</p> <p>Выполнение домашней постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
4.3.	Тема 3. Этюды головы натурщика с руками на нейтральном фоне.	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность.</p>
4.4.	Тема 4. Этюд головы натурщицы с руками на цветном фоне.	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Колорит. Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
4.5.	Тема 5. Портрет с руками (народный костюм).	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Последовательное ведение работы</p> <p>Что такое подмалевок, лепка объема, детализация цветовых отношения, пространственное мышление</p> <p>Обсуждение самостоятельных работ: этюды, студии, копии</p> <p>Народный костюм</p> <p>Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
4.6.	Тема 6. Портрет с руками в головном уборе (на цветном фоне) Тематическая	<p>Практические занятия, консультации</p>

	постановка	Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность
5	Раздел 5. Фигура человека.	
5.1	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме Вопросы для рассмотрения и обсуждения: Свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества Методы ведения живописных работ Последовательное ведение работы Что такое подмалевок, лепка объема, детализация Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве А.Ж как средство самовыражения в современном искусстве Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения
5.2	Тема 2. Этюды полу-фигуры человека на цветных фонах (обнаженный торс)	Практические занятия, консультации Полу фигура человека Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность Что такое обобщение деталей и приведение работы к живописному единству Гармония по насыщенности Передача материальности предметов, решение пространства
5.3	Тема 3. Этюды полу-фигуры человека (теплая гамма)	Практические занятия, консультации Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества Методы ведения живописных работ Последовательное ведение работы Что такое подмалевок, лепка объема, детализация Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность.
5.4	Тема 4. Этюды полу-фигуры человека (холодная гамма)	Практические занятия, консультации Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность. Гармония по насыщенности Передача материальности предметов, решение пространства Цельность цветового решения
6	Раздел 6. Фигура человека в среде.	
6.1	Тема 1. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)	Лекция с визуальной презентацией Выполнение самостоятельной работы студентов по заданной теме Вопросы для рассмотрения и обсуждения: Техника письма в А.Ж Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве А.Ж как средство самовыражения в современном искусстве Выполнение копии: точное исполнение манеры и техники с анализом художественного произведения

6.2	Тема 2.Этюды фигуры в среде (мужская, женская модель).	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Среда в А.Ж Визуальные примеры А.Ж в современном искусстве Последовательная работа над фигурой Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенковСвязь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков</p> <p>Выполнение учебной постановки и внесение правок под контролем педагога Цельность цветового решения</p>
6.3	Тема 3.Обнаженная фигура. Тематическая постановка.	<p>Практические занятия, консультации</p> <p>Обсуждение самостоятельных работ: этюды, штудии, копии Обнаженная модель Визуальные примеры А.Ж в современном искусствеПоследовательная работа над фигурой Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенковСвязь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность</p>
6.4	Тема 4.Этюд фигуры в одежде. (народный костюм) Тематическая постановка.	<p>Практические занятия, консультации Последовательная работа над фигурой Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков Связь предметов с окружающей средой. Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков</p> <p>Выполнения эскизов: композиция в листе, тональный и цветовой разбор</p> <p>Выполнение учебной постановки: источник света, тональный разбор, цветовой колорит, объем, пространство, материальность. Обсуждение самостоятельных работ</p>

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение заданий (эскизы, штудии, этюды, копии) по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие поиски, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на практических, семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

8.3. Методические рекомендации по подготовке к просмотру по практическим занятиям

Экзамен и зачет проходит в форме просмотра. Просмотр – это форма контроля, где студенты выставляют свои работы по всем темам семестра. Учитываются в каждой работе:

компоновка в формате, умение передавать тонкие оттенки цвета и выстраивать цветовую палитру, владение техникой живописи, воздушная перспектива и пространство.

Представить все аудиторные и самостоятельные работы выполненные в соответствии с требованиями. Формат работ А2, А3, А1.

1. Наличие всех аудиторных работ (законченный вид).
2. Наличие всех самостоятельных работ по темам: этюды, копии , творческие переработки постановок (законченный вид).
3. Наличие эскизов к постановкам.

Просмотр проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий дисциплину, а также преподаватели кафедры. По результатам проведения просмотра, обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Мастерская, для проведения лекций, практических занятий, занятий семинарского типа, оснащена мольбертами, стульями, методическим фондом, образцами выполнения заданий из методического фонда;
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 54.03.01 – «Дизайн» профиль: «Графический дизайн»

Составители:

*Член союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК **Масленникова В.А.***

*Член союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК **Масленников А.В.***

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

(наименование дисциплины (модуля))

54.03.01. ДИЗАЙН

(направление подготовки)

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины:

Формирование базовых компетенций обучающегося как основы творческой деятельности в области академической живописи.

2. Задачи дисциплины:

1. Развить творческие способности студента в области живописи;
2. Подготовить к самостоятельной, творческой, профессиональной деятельности;
3. Будущий специалист обязан владеть мастерством в разных видах и жанрах живописи;
4. Хорошо знать теорию и методику предмета;
5. Уметь работать разными художественными материалами.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-6.

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

- Основы и структуру самостоятельной работы;
- Инструменты и методы контроля времени в практической работе;
- Методы конспектирования устных и письменных сообщений;
- Понимает необходимость стратегического планирования своей жизни;

Уметь:

- Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;
- Самостоятельно конспектировать, анализировать, обобщать информацию;

Владеть:

- Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.

ПК-1.

Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.

ПК-7.

Способен повышать свой профессиональный уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства

Знать:

- Осознаёт возможности дальнейшего продвижения и саморазвития в профессиональной сфере;
- Теоретические основы академических дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры;
- Законы композиции в художественном произведении;
- Механизмы и институты профессионального роста;

Уметь:

- Планирует профессиональную карьеру с поэтапным продвижением в стратегическом направлении развития;
- Использовать результаты художественной деятельности в дизайн-проектировании;
- Применять профессиональные методы и инструментарий в работе дизайнера;

Владеть:

- Способностью к самоорганизации и самообразованию;
- Реализует действия по совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.
- Создает объекты дизайна с использованием собственных художественных разработок;
- Проектирует объекты дизайна различного назначения по всем стадиям проектирования;
- Использует результаты технологических и проектных исследований в собственной профессиональной деятельности

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

- Экзамен 1,2, 3, 4, 5, 6 семестры

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единиц.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1 Натюрморт.

Задачи реалистической живописи. Копия. (2 шт.)

Этюды предметов и фруктов. Этюды натюрмортов. Гризайль. Цвет.

Натюрморт из 4-5 бытовых предметов на нейтральном фоне.

Натюрморт из 6-7 бытовых предметов (нюансная гамма)

Натюрморт с белыми предметами (контрастная, гамма)

Натюрморт с гипсовым рельефом. (теплая, холодная гамма)

Раздел 2 Сложный натюрморт. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)

Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства (холодное, теплое освещение).

Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства (против света).

Натюрморт с гипсовой головой (теплая, холодная гамма)

Раздел 3 Портрет.

Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. (4 шт.)

Тематический натюрморт. Творческая переработка.

Этюды головы натурщика (натурщицы). Гризайль.

Этюды головы натурщицы, натурщика на нейтральном фоне. (теплое, холодное освещение).

Поясной портрет.

Раздел 4 Портрет с руками. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. Натурное письмо. Автопортрет. (2 шт.)

Этюды рук.

Этюды головы натурщика с руками на нейтральном фоне.

Этюд головы натурщицы с руками на цветном фоне.

Портрет с руками (народный костюм).

Портрет с руками в головном уборе (на цветном фоне) Тематическая постановка.

Раздел 5 Фигура человека. Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)

Этюды полу-фигуры человека на цветных фонах (обнаженный торс)

Этюды полу-фигуры человека (теплая гамма)

Этюды полу-фигуры человека (холодная гамма)

Раздел 6 **Фигура человека в среде.** Произведения изобразительного искусства как объект интенсивного изучения. Копия. (2 шт.)

Этюды фигуры в среде (мужская, женская модель).

Обнаженная фигура. Тематическая постановка.

Этюд фигуры в одежде. (народный костюм) Тематическая постановка.