

Программу составил(и):

Профессор, Мартынов В.В.; Старший преподаватель, Зайкова Т.В.

Рецензент(ы):

Заведующий кафедрой, доцент, Иванов А.О.

Рабочая программа дисциплины

Рисунок и живопись

разработана в соответствии с:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 511)

составлена на основании учебного плана:

07.03.04 Градостроительство

утвержденного учёным советом вуза от 01.12.2022 протокол № 27.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Рисунка, живописи и скульптуры

Протокол от 25.11.2022 г. № 4

Срок действия программы: 2019-2024 уч.г.

Зав. кафедрой А.О. Иванов

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения дисциплины «Рисунок и живопись» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины (модуля) формируются навыки применения оптимальных приёмов и методов изображения и моделирования архитектурной формы и пространства средствами ручной графики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.О.03
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Комплексное компьютерное моделирование
2.2.2	Профессиональные цифровые коммуникации
2.2.3	Скульптура
2.2.4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5	Профессиональные цифровые коммуникации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-1: Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления	
Знать:	
Уровень 1	Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
Уровень 2	Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические.
Уровень 3	Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические.
Уметь:	
Уровень 1	Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства с натуры.
Уровень 2	Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства с натуры и по ортогональным проекциям.
Уровень 3	Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства с натуры, по ортогональным проекциям и воображению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и градостроительного пространства.
3.1.2	ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения градостроительного замысла, включая графические.
3.2	Уметь:
3.2.1	ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования градостроительной формы и пространства.
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Геометрические формы и бытовые предметы					
1.1	Вводное занятие о роли рисунка в подготовке архитектора, особенностях рисунка в профессиональной проектной практике /Пр/	1	1	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э1 Э3	

1.2	Тема 1.1.Линейно-конструктивные рисунки натюрмортов из геометрических тел с высоким и низким горизонтом, рисунок по представлению с измененным горизонтом /Пр/	1	19	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э1 Э3	
1.3	Тема 1.2.Светотеневой рисунок натюрморта из геометрических тел /Пр/	1	10	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э3	
1.4	Тема 1.3.Наброски бытовых предметов и мебели /Пр/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э3	
1.5	Наброски и зарисовки бытовых предметов /Ср/	1	80	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э3	
	Раздел 2. Рисунок архитектурных деталей и пластических форм					
2.1	Тема 2.1.Рисунки архитектурных деталей. Рисунок графитным карандашом тосканской капители /Пр/	1	16	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э1 Э3	
2.2	Рисунок пером рельефа /Пр/	1	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э3	
2.3	Рисунки графитным карандашом римской розетки /Пр/	2	12	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э4	
2.4	Тема 2.2. Рисунок натюрморта с архитектурной деталью /Пр/	2	12	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э4	
2.5	Наброски зарисовки архитектурных деталей и мебели /Ср/	2	24	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Э4	
2.6	Наброски зарисовки человека /Ср/	2	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.2 Э4	
2.7	Тема 2.3. Рисунок головы человека с гипсовой модели (Геркулес, Давид) /Пр/	3	16	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.2 Э5	
2.8	Самостоятельная работа по темам 2.2. /Ср/	3	20	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.2 Э5	
2.9	Зачет по темам 1 семестра /ЗачётСОц/	1	2		Л1.1 Л1.3	
	Раздел 3. Изобразительные средства и основные понятия живописи					
3.1	Тема 3.1. Вводное занятие. Основные понятия живописи.Этюд. /Пр/	2	2	ОПК-1	Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э4	
3.2	Тема 3.2.Натюрморт на нюансные отношения /Пр/	2	12	ОПК-1	Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э4	
3.3	Тема 3.3.Этюд натюрморта на контрастные цветовые отношения. /Пр/	2	12	ОПК-1	Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э4	
3.4	Самостоятельная работа по теме 3 /Ср/	2	12	ОПК-1	Л1.3 Э4	
	Раздел 4. Рисунок архитектурных пространств					
4.1	Тема 4.1.Рисунок фрагмента интерьера /Пр/	2	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э1 Э4	
4.2	Тема 4.2.Рисунок архитектурной композиции по воображению /Пр/	2	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э4	
4.3	Самостоятельная работа по темам 4.1.,4.2. /Ср/	2	40	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э4	
4.4	Тема 4.3.Рисунок фрагмента интерьера /Пр/	3	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э5	
4.5	Тема 4.4.Рисунок архитектурной композиции по воображению /Пр/	3	12	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э5	
4.6	Самостоятельная работа по темам 4.3.,4.4. /Ср/	3	24	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э5	
4.7	Тема 4.4.Рисунок интерьера /Пр/	4	16	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э6	

4.8	Тема 4.5.Рисунок интерьера по воображению /Пр/	4	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э6	
4.9	Самостоятельная работа по темам 4.3.,4.4. /Ср/	4	34	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э6	
4.10	Контрольные рисунки по представлению (Клаузура) /Пр/	4	4	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э6	
4.11	Зачет по темам 2 семестра /ЗачётСОц/	2	2		Л1.1 Л1.3	
	Раздел 5. Цветовые гармонии и ограниченный диапазон палитры					
5.1	Тема 5.1.Натюрморт в однотоновой палитре. /Пр/	3	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э5	
5.2	Тема 5.2.Натюрморт в ограниченной палитре. /Пр/	3	10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э5	
5.3	Тема 5.3.Натюрморт в полноцветной палитре. /Пр/	3	12	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э5	
5.4	Самостоятельная работа по темам 5.1., 5.2.,5.3. /Ср/	3	36	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э5	
5.5	Зачет по темам 3 семестра /ЗачётСОц/	3	2		Л1.1 Л1.3	
	Раздел 6. Основы композиционной работы в живописи. Основные типы композиционных построений: плоскостные, объемные, пространственные					
6.1	Тема 6.1.Плоскостной натюрморт /Пр/	4	8	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3 Э6	
6.2	Тема 6.2.Живопись интерьера /Пр/	4	12	ОПК-1	Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.4 Э6	
6.3	Самостоятельная работа по темам 6.1.,6.2. /Ср/	4	46	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3 Э6	
	Раздел 7. Фигура человека как модуль архитектурной среды					
7.1	Человеческая фигура как модуль архитектурной среды /Пр/	4	1	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3 Э2 Э6	
7.2	Тема7.1.Пропорции и анатомические основыфигуры человека. Схема скелета. /Пр/	4	3	ОПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3 Э2 Э6	
7.3	Тема 7.2.Рисунок анатомической фигуры (экорше) /Пр/	4	10	ОПК-1	Л1.1 Л1.3 Э2 Э6	
7.4	Зачет по темам 4 семестра /ЗачётСОц/	4	2		Л1.1 Л1.3	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Компетенция не сформирована (неудовлетворительно, 0-30 баллов): У обучающегося обнаружены пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий.

Пороговый уровень (удовлетворительно, 31-50 баллов): Компетенция сформирована на пороговом уровне. Пороговый уровень даёт общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач.

Базовый уровень (хорошо, 51-80 баллов): Компетенция сформирована на базовом уровне. Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам.

Продвинутый уровень (отлично, 81-100 баллов): Компетенция сформирована на продвинутом уровне. Продвинутый уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	
Порядок прохождения текущего контроля успеваемости доводится до сведения обучающихся преподавателем на первом занятии по дисциплине. Подробная информация расположена в соответствующем курсе дисциплины "Рисунок и живопись" в ЭИОС НГУАДИ.	
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования НГУАДИ имени А.Д. Крячкова Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания дисциплины. Зачет с оценкой проводится в счёт аудиторного времени по зафиксированным в контрольных точках итогам графических и самостоятельных творческих работ (оценка графических работ в семестре для фиксации контрольных точек проводится в форме аудиторных просмотров преподавателями). Подробная информация расположена в соответствующем курсе дисциплины "Рисунок и живопись" в ЭИОС НГУАДИ.	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Неклюдова Т. П., Лесной Н. В.	Рисунок: учебное пособие	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017
Л1.2	Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020
Л1.3	Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие для студентов художественных специальностей	Москва: Академический проект, 2020
6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Колосенцева А. Н.	Учебный рисунок: учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2013
Л2.2	Нестеренко В. Е.	Рисунок головы человека: учебное пособие	Минск: Вышэйшая школа, 2014
Л2.3	Коробейников В. Н., Ткаченко А. В.	Академическая живопись: Учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016
Л2.4	Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов	Москва: Академический Проект, 2020
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Школа изобразительного искусства. www.artprojekt.ru/school		
Э2	Российская академия живописи, ваяния и зодчества И.Глазунова. www.glazunov-academy.ru		
Э3	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Рисунок и живопись» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2009		
Э4	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Рисунок и живопись» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2014		
Э5	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Рисунок и живопись» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2019		
Э6	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Рисунок и живопись» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2025		
6.3.1 Перечень программного обеспечения			
7.3.1.1	Windows 7 – операционная система, LibreOffice, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint Security 10, 7-Zip x64		
6.3.2 Перечень информационных справочных систем			
7.3.2.1	Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/		
7.3.2.2	Elibrary.ru: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/		

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория, оснащенная комплектом специальной мебели (табуреты высокие и малые, стулья, мольберты), софитами, натурным фондом, наглядными методическими пособиями и образцовыми работами обучающихся. Аудитория для самостоятельной работы, оснащённая комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ.
-----	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Занятия по рисунку и живописи проходят в форме практикумов, где каждая новая тема начинается с вступительной беседы. На вступительной беседе студентам формулируется суть задания, формат бумаги, сроки выполнения материала и даются практические рекомендации по организации работы. Уточняются теоретические основы изображений по заданной теме, далее рекомендуется план ведения работы для выполнения поставленной задачи.

В процессе рисования живописи студенты должны принять разумное композиционное решение, определиться с размерами изображения на листе, обратить внимание на местоположение натуры относительно зрителя, определиться с «лицом» и «спиной» компокуемых объектов. Далее необходимо точно передать пропорции. Сначала пропорциональные соотношения целого и частей, а затем объектов, относительно самих себя, определиться с пространственным местоположением объектов. В процессе рисования студент должен пользоваться законами перспективы и быть в состоянии логически обосновать конструкцию изображаемых объектов. Для этого рекомендуется проверять свои рисунки построением, опираясь на знания основ начертательной геометрии. На завершающей стадии работы студент должен продемонстрировать владение графическими приемами рисования, выявлять фактуру и материальность объектов, анализировать и передавать их освещенность.

Рисуя живую модель, следует опираться на знание пластической анатомии.

Обучение живописи проходит в активной форме практикумов на основе глубокого анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ колористики, которые сообщаются студентам в процессе выдачи задания, дополнительной самостоятельной работы, чтения специальной учебной литературы. Живопись с натуры дополняется выполнением декоративно-плоскостных композиций.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Занятия по рисунку и живописи проходят в форме практикумов, где каждая новая тема начинается с вступительной беседы. На вступительной беседе обучающимся формулируется суть задания, формат бумаги, сроки выполнения материала и даются практические рекомендации по организации работы. Уточняются теоретические основы изображений по заданной теме, далее рекомендуется план ведения работы для выполнения поставленной задачи.

В процессе рисования живописи обучающиеся должны принять разумное композиционное решение, определиться с размерами изображения на листе, обратить внимание на местоположение натуры относительно зрителя, определиться с «лицом» и «спиной» компокуемых объектов. Далее необходимо точно передать пропорции. Сначала пропорциональные соотношения целого и частей, а затем объектов, относительно самих себя, определиться с пространственным местоположением объектов. В процессе рисования обучающийся должен пользоваться законами перспективы и быть в состоянии логически обосновать конструкцию изображаемых объектов. Для этого рекомендуется проверять свои рисунки построением, опираясь на знания основ начертательной геометрии. На завершающей стадии работы обучающийся должен продемонстрировать владение графическими приемами рисования, выявлять фактуру и материальность объектов, анализировать и передавать их освещенность.

Рисуя живую модель, следует опираться на знание пластической анатомии.

Обучение живописи проходит в активной форме практикумов на основе глубокого анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ колористики, которые сообщаются обучающимся в процессе выдачи задания, дополнительной самостоятельной работы, чтения специальной учебной литературы. Живопись с натуры дополняется выполнением декоративно-плоскостных композиций.

В процессе выполнения живописной работы обучающиеся должны выразительно организовать изобразительную плоскость листа, т.е. скомпоновать этюд, логически обосновать строение (конструкцию) модели, определяя её пространственное положение по законам перспектив. При этом, точно передать пропорциональное соотношение целого и частей.

Обучающийся должен также продемонстрировать умения выявлять фактуру и материальность предметов живописными средствами, если такая задача поставлена в задании. Формат бумаги, её сорт, определяется в зависимости от характера задания и заранее оговаривается преподавателем. Это же касается и выбора изобразительных материалов (акварель, гуашь). Подбор формата диктуется конкретным композиционным решением, к которому обучающийся приходит в результате предварительного эскизирования на небольшом формате.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому законченность рисунка или этюда будет определяться степенью решения поставленных задач.

Выдача задания сопровождается демонстрацией лучших студенческих работ выполненных на заданную тему из методического фонда кафедры. Демонстрируемые работы комментируются. Обращается внимание на различия в графических и живописных приемах для достижения одной и той же цели, на разный подход к композиционному решению и еще раз обращается внимание на точное выполнение поставленной задачи с использованием различных методов и приемов. Все это необходимо для того, чтобы обучающийся окончательно усвоил суть поставленной перед ним учебно-творческой задачи и те критерии, по которым его работа будет оценена. Так же, выдача задания может сопровождаться демонстрацией репродукций и произведений мастеров изобразительного искусства в рамках заданной темы и рекомендуемая литература.

В процессе дальнейшей работы начинается индивидуальное консультирование. Контролируя ход работы над рисунком или этюдом, преподаватель обращает внимание на допущенные ошибки или неправильный ход ведения работы. Уточняет поставленную задачу и вместе со обучающимся ищет пути ее решения. Это формирует способность обучающихся

аналитически мыслить, самостоятельно принимать решения, которые кратчайшим путем приведут к выполнению поставленной задачи.

В этом процессе обучающийся должен научиться видеть свои ошибки, прогнозировать их появление и находить пути их исправления, а так же оценивать степень выполненности работы в рамках поставленной задачи. После проверки выполненных работ проводится полный анализ работы каждого обучающегося, обсуждаются достоинства и недостатки работы, чтобы обучающийся сформировал способность критически оценивать свою работу по всем параметрам и учитывать свои ошибки и недочеты в будущем.

Обучение рисунку и живописи обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение дополнительных заданий в виде набросков, декоративно-плоскостных композиций и этюдов. Регулярность выполнения самостоятельных заданий контролируется педагогом, и влияет на семестровую оценку обучающегося, поскольку регулярность выполнения самостоятельных заданий формирует у обучающихся целостность восприятия, глазомер, моторику руки. Всего этого, как правило, недостает обучающимся для качественного овладения рисунком и живописью. Сформировать эти качества возможно только регулярными упражнениями.

Каждое задание оценивается оценкой по принятой шкале. По завершении каждой темы назначается контрольная точка, в которую входят оценки за аудиторные и самостоятельные работы за данный период. Окончательный итог по овладению программой подводится в конце семестра по результатам контрольных точек.