

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д. Крячкова»
(НГУАДИ)

РПД одобрена
Ученым советом НГУАДИ

протокол № 27 от 01.12.2022

УТВЕРЖДАЮ
Ректор НГУАДИ

_____ Н.В. Багрова

" ____ " _____ 202_ г.

Академическая живопись

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Рисунка, живописи и скульптуры**

Учебный план 54.03.01_2020_Дизайн_4.rlx
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
Профиль коммуникационный дизайн

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 60
самостоятельная работа 12

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	УП	РП		
Неделя	15	5/6		
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	60	60	60	60
Итого ауд.	60	60	60	60
Контактная работа	60	60	60	60
Сам. работа	12	12	12	12
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

профессор, Баландин В.С.; зав. кафедрой, доцент, Иванов А.О.

Рецензент(ы):

к. искусств., зав. кафедрой КД и Г, Нечаев М.Г.

Рабочая программа дисциплины

Академическая живопись

разработана в соответствии с:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 25.08.2016 г. № 1004)

составлена на основании учебного плана:

Направление 54.03.01 Дизайн

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: 2020-2024 уч.г.

Зав. кафедрой Иванов А.О., доцент

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения дисциплины "Академическая живопись" является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в сфере коммуникационного дизайна. В процессе освоения дисциплины формируются навыки владения основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, в том числе с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Скетчинг в моушн-дизайне
2.1.2	Учебная практика. Творческая практика
2.1.3	Цветоведение
2.1.4	Учебная практика. Творческая практика
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Дизайн и рекламные технологии
2.2.2	Рисунок в дизайне
2.2.3	Техника графики в дизайне
2.2.4	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5	Рисунок в дизайне
2.2.6	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7	Техника графики в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	
Знать:	
Уровень 1	живописные материалы и их оптические свойства
Уровень 2	живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными материалами
Уровень 3	живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными материалами, типы цветовых палитр
Уметь:	
Уровень 1	создавать живописные композиции на основе натуральных постановок при изображении объектов предметного мира
Уровень 2	создавать живописные композиции на основе натуральных постановок при изображении объектов предметного мира и пространства
Уровень 3	создавать живописные композиции на основе натуральных постановок при изображении объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры
Владеть:	
Уровень 1	основами академической живописи. приемами работы с цветом при изображении объектов предметного мира
Уровень 2	основами академической живописи. приемами работы с цветом при изображении объектов предметного мира и пространства
Уровень 3	основами академической живописи. приемами работы с цветом при изображении объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

Знать:	
Уровень 1	приемы стилизации живописных изображений природы
Уровень 2	приемы стилизации живописных изображений природы, типы цветовых гармоний
Уровень 3	приемы стилизации живописных изображений природы, типы цветовых гармоний, пути гармонизации цветовой палитры, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера
Уметь:	
Уровень 1	создавать цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с природы

Уровень 2	создавать фигуративные цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с натуры и по представлению
Уровень 3	создавать фигуративные и абстрактные цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с натуры и по представлению
Владеть:	
Уровень 1	опытом стилизации живописных изображений натуры
Уровень 2	опытом стилизации живописных изображений натуры, использования различных типов цветовых палитр
Уровень 3	опытом стилизации живописных изображений натуры, использования различных типов цветовых палитр, навыком гармонизации цветовых композиций, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными материалами, типы цветовых палитр,
3.1.2	приемы стилизации живописных изображений натуры, типы цветовых гармоний, пути гармонизации цветовой палитры, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера
3.2	Уметь:
3.2.1	создавать живописные композиции на основе натуральных постановок при изображении объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры;
3.2.2	создавать фигуративные и абстрактные цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с натуры и по представлению
3.3	Владеть:
3.3.1	основными навыками в академической живописи, навыками работы с цветом при изображении объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры;
3.3.2	опытом стилизации живописных изображений натуры, использования различных типов цветовых палитр; навыками гармонизации цветовых композиций, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Примечание
	Раздел 1. 1.Цветовые гармонии и ограниченный диапазон палитры					
1.1	Натюрморт в нюансной палитре /Пр/	3	12	ОПК-2	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4 Э3	
1.2	Натюрморт в контрастной палитре /Пр/	3	12	ОПК-2	Л1.1Л2.1 Л2.3 Э3	
1.3	Декоративные композиции /Ср/	3	12	ПК-1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Э3	
	Раздел 2. 2.Основные типы построений в живописи :плоскостные,объемные, пространственные					
2.1	Фрагмент интерьера /Пр/	3	16	ОПК-2	Л1.1Л2.1 Э3	
2.2	Портрет /Пр/	3	18	ОПК-2	Л1.1Л2.1 Э1 Э2 Э3	
2.3	По всем темам и разделам дисциплины /ЗачётСОц/	3	2	ОПК-2 ПК-1	Э1 Э2 Э3	

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 "Академическая 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 живописных и самостоятельных творческих работ (оценка живописных работ в семестре для фиксации контрольных точек проводится в форме аудиторных просмотров преподавателями).

Подробная информация расположена в соответствующем курсе дисциплины "Академическая 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	Штаничева Н. С., Денисенко В. И.	Живопись: Учебное пособие для вузов	Москва: Академический Проект, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	ПОМОРОВ Сергей Борисович., Прохоров С.А.	Живопись для дизайнеров и архитекторов: курс для бакалавров: учеб. пособие для вузов	СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2015
Л2.2	Смекалов И. В., Шлеюк С. Г.	Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров: учебно-методическое пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014
Л2.3	Яманова Р. Р., Хамматова В. В.	Учебный натюрморт: Учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014
Л2.4	Коробейников В. Н., Ткаченко А. В.	Академическая живопись: Учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Российская академия живописи, ваяния и зодчества И.Глазунова www.glazunov-academy.ru
Э2	школа изобразительного искусства www.artprojekt.ru/school
Э3	ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Академическая живопись» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1135

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.
7.2	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:

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 выполнение декоративно-плоскостных композиций.

В процессе выполнения живописной работы студенты 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. Студент должен также продемонстрировать умения выявлять фактуру и материальность предметов живописными средствами, если такая задача поставлена в задании.

Выполнение каждого задания желательнее сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, также просмотром произведений мастеров живописи в репродукциях или слайдах.

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 студент 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 этюда будет определяться степенью решения поставленных задач.

Обучение живописи обязательно должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (самостоятельных) заданий.

Каждое программное задание предусматривает выполнение дополнительных заданий в виде декоративно-плоскостных композиций и этюдов. Регулярность выполнения самостоятельных заданий контролируется педагогом, и влияет на семестровую оценку студента, поскольку регулярность выполнения самостоятельных заданий формирует у студентов целостность восприятия, глазомер, моторику руки. Всего этого, как правило, недостает студентам для качественного овладения живописью. Сформировать эти качества возможно только регулярными упражнениями.

Ход работы над аудиторным этюдом сопровождается периодическим анализом допускаемых ошибок с участием самих студентов, чтобы развивать у них аналитические способности и умения прогнозировать и видеть ошибки. Без этого невозможно сформировать самостоятельность живописного мышления. После окончательного завершения задания следует провести полный анализ работы каждого студента, чтобы дать возможность последующего исправления допущенных ошибок. Каждое задание оценивается оценкой по принятой шкале. Окончательный итог по овладению программой проводится по окончании семестра в период сессии по контрольным точкам, полученным за семестр.

Каждый жанр изображения ставит перед студентом определенные учебные задачи. Качество их решения является показателем успешности развития живописного мышления и цветовой культуры.