

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 № 60 от 27.01.2025

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_2025_Дизайн_1_КД.rlx

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль коммуникационный дизайн

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

в том числе:

аудиторные занятия 64

самостоятельная работа 80

Виды контроля в семестрах:

зачеты с оценкой 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	16 3/6			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Практические	64	64	64	64
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	80	80	80	80
Итого	144	144	144	144

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 - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

составлена на основании учебного плана:

Направление 54.03.01 Дизайн

утвержденного учёным советом вуза от 27.01.2025 протокол № 60.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Рисунка, живописи и скульптуры

Протокол от 07.11.2024 г. № 4

Срок действия программы: 2025-2029 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 использования академической и декоративной живописи, знаний о живописных материалах и технологиях для изображения цветовых композиций с натуры и по воображению.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.2	Учебная практика. Учебно-ознакомительная практика
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Преддипломный проект

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

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	
Знать:	
Уровень 1	Приемы академической живописи, технологии и материалы живописи.
Уровень 2	Приемы академической и условно-декоративной живописи, технологии и материалы живописи.
Уровень 3	Приемы академической и условно-декоративной живописи, технологии и материалы живописи при разработке концептуальных цветовых и объемно-пространственных решений изобразительными средствами.
Уметь:	
Уровень 1	Использовать навыки живописи с натуры.
Уровень 2	Использовать навыки живописи с натуры и по воображению.
Уровень 3	Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных цветовых и объемно-пространственных решений, используя навыки живописи с натуры и по воображению.
Владеть:	
Уровень 1	Навыками изображения дизайн-объектов средствами живописи.
Уровень 2	Навыками эскизирования дизайн-объектов средствами живописи.
Уровень 3	Навыками эскизирования и проектирования колористики и текстур дизайн-объектов средствами живописи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	ОПК-3.1.1 Приемы академической и условно-декоративной живописи, технологии и материалы живописи при разработке концептуальных решений изобразительными средствами.
3.2	Уметь:
3.2.1	ОПК 3.2.1 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
3.3	Владеть:
3.3.1	ОПК-3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-объектов средствами живописи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. 1.Цветовые гармонии и ограниченный диапазон палитры					

1.1	Натюрморт в нюансной палитре /Пр/	4	12	ОПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Э3	
1.2	Натюрморт в контрастной палитре /Пр/	4	12	ОПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.2 Л2.3 Э3	
1.3	Декоративные композиции /Пр/	4	4	ОПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Э3	
1.4	Декоративные композиции /Ср/	4	80		Л1.2	
	Раздел 2. Основные типы построений в живописи :плоскостные,объемные, пространственные					
2.1	Фрагмент интерьера /Пр/	4	16	ОПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.3 Э3	
2.2	Портрет /Пр/	4	18	ОПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.3 Э1 Э2 Э3	
2.3	По всем темам и разделам дисциплины /ЗачётСОц/	4	2	ОПК-3	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	Шганичева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020
Л1.2	Махова, Т. О., Киба, О. В.	Академическая живопись: учебное пособие	Сочи: Сочинский государственный университет, 2023

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Коробейников В. Н., Ткаченко А. В.	Академическая живопись: учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016
Л2.2	Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018
Л2.3	Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017
Л2.4	Яманова Р. Р., Хамматова В. В.	Учебный натюрморт: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014
Л2.5	Смекалов И. В., Шлеюк С. Г.	Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров: учебно-методическое пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014
Л2.6	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

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. 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)

<p>Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, также просмотром произведений мастеров живописи в репродукциях или слайдах.</p>

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.

Для обучающихся с инвалидностью, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья, различными по нозологии, предусмотрена возможность разработки дополнительных адаптированных видов методических материалов, а также индивидуальных учебных заданий с учетом соответствующих форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. При этом учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации или карте реабилитации инвалида, в том числе рекомендации по условиям и видам труда. При необходимости для освоения дисциплины и выполнения заданий создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений.

Различие по нозологии учитывается и при размещении методических материалов для лиц с ОВЗ и инвалидов в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ. Учебная программа с темами занятий, описание порядка выполнения заданий, критериев оценки и форм контроля могут сопровождаться звуковым вербальным рядом или версией сайта с минимальным уровнем доступности (А) согласно ГОСТ Р 52 872 – 2012 «Требования доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению».

При реализации образовательной программы для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно увеличение часов на выполнение учебных заданий, для которых требуются узкоспециальные предметно-манипулятивные навыки.

Для сопровождения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ ряд членов профессорско-преподавательского состава проходят повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное образование».