

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)
Институт дополнительного образования (ИДО)

Программа одобрена Ученым советом

Протокол № 67

« 27 » июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГУАДИ

_____ Н. В. Багрова

« 27 » июня 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Академический рисунок и живопись»

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.....	3
1.1	Цель реализации программы.....	3
1.2	Планируемые результаты обучения.....	3
1.3	Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы.....	4
1.4	Трудоемкость обучения.....	4
1.5	Форма обучения.....	4
1.6	Режим занятий.....	4
2	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	4
2.1	Учебный план.....	4
2.2	Календарный учебный график.....	4
2.3	Рабочие программы дисциплин (модулей).....	4
2.3.1	Дисциплина «Академический рисунок и живопись».....	4
3	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	7
3.1	Кадровое обеспечение.....	7
3.2	Формы, методы и технологии.....	7
3.3	Материально-технические условия.....	7
3.4	Методические материалы.....	7
4	ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	8

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями Графического дизайнера в области художественно-технической разработки объектов визуальной информации с использованием приемов академического рисунка и живописи.

1.1 Цель реализации программы

Формирование у слушателей творческих способностей в области академического рисунка и живописи, развитие умений и навыков реалистического отображения окружающей действительности графическими и живописными средствами.

В основу метода обучения академического рисунка и живописи положено рисование с натуры, поскольку в процессе непосредственного изображения у слушателей формируются зрительная память и воображение, активизируется процесс эстетического восприятия окружающего мира.

Курс академического рисунка и живописи включает практические занятия и лекции по теории академического рисунка и живописи. Лекции по академическому рисунку и живописи служат теоретической подготовкой к практическим занятиям, способствуют более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них раскрываются основные закономерности восприятия тона и цвета, его свойств и построения графического и живописного изображения, вопросы колорита. Сообщаются сведения из области академического рисунка и живописи и методики работы над художественным произведением.

Основу профессионального освоения графического и живописного мастерства составляют практическая деятельность. Особое внимание уделяется на приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умения видеть и передавать разнообразное состояние натуры в зависимости от условий освещения и среды.

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Академический рисунок и живопись» будет способствовать достижению шестого уровня квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 40н.

1.2 Планируемые результаты обучения

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных (ПК) компетенций (трудовых функций):

ПК-1 - Способен осуществлять художественно-техническую разработку объектов визуальной информации.

Знания:

- академический рисунок, техники графики;
- теория композиции;
- цветоведение и колористика;
- оптические свойства вещества;
- органические и неорганические красители и пигменты;
- основы художественного конструирования и технического моделирования.

Умения:

- производить поиск, сбор и анализ информации, необходимой для разработки объектов визуальной информации;
- учитывать при проектировании объектов визуальной информации свойства используемых материалов;
- передавать объекты предметного мира;
- создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.

Практический опыт:

- методами изобразительного языка академического рисунка и живописи;
- приемами колористики;
- приемами выполнения работ в материале.

Программа разработана на основе:

Профессионального стандарта «Графический дизайнер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 40н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., регистрационный № 45442).

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Академический рисунок и живопись» допускаются лица, имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4 Трудоемкость обучения

Объем программы: 64 часа

Срок обучения: 4 месяца

1.5 Форма обучения

Форма обучения: очная, очно-заочная.

1.6 Режим занятий

Один раз в неделю. В удобное для слушателей время.

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план

См. Приложение

2.2 Календарный учебный график

Обучение по ДПП проводится в соответствии с учебным планом. Даты начала и окончания освоения ДПП определяются графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий по ДПП и (или) договором об оказании образовательных услуг.

2.3 Рабочие программы дисциплин

2.3.1 Дисциплина «Академический рисунок и живопись»

Цель освоения дисциплины:

Целью освоения модуля «Академический рисунок и живопись» является формирование у слушателей творческих способностей в области академического рисунка и живописи,

развитие умения и навыков реалистического отображения окружающей действительности графическими и живописными средствами.

Основные задачи изучения дисциплины:

- изучить основы академического рисунка и живописи;
- изучить общие понятия и теоретические представления о построении, перспективе и колориту;
- научить обучающихся разбираться в принципах и методах реалистического изображения и объемной формы средствами академического рисунка и живописи;
- формировать культуру восприятия слушателей, высокие эстетические потребности;
- развивать творческие способности на основе познания различных уровней художественного образа.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование работ	Кол-во часов
1	Лекции	10
2	Практические занятия	54
3	Самостоятельная работа	0
	ИТОГО	64

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины, слушатель должен:

Знать:

- академический рисунок, техники графики;
- теория композиции;
- основы линейной перспективы;
- теорию света и цвета;
- оптические свойства вещества,
- органические и неорганические красители и пигменты;

Уметь:

- передавать объекты предметного мира;
- производить поиск, сбор и анализ информации, необходимой для разработки объектов визуальной информации;
- учитывать при проектировании объектов визуальной информации свойства используемых материалов;
- создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.

Владеть:

- методами изобразительного языка академического рисунка и живописи;
- приемами колористики;
- приемами выполнения работ в материале.

Содержание дисциплины: курс состоит из 11 тем.

Тема № 1. Линейная перспектива. Рисунок гипсового куба.

Основные понятия перспективного построения. Фронтальная и угловая перспектива куба. Композиция изображения в формате. Построение с учетом законов линейной перспективы. Тональная проработка.

Тема № 2. Рисунок гипсового цилиндра. Перспектива окружности.

Перспективное изображение окружности. Построение эллипсов при помощи осевых линий. Симметрия. Взаимосвязь раскрытия эллипсов с расположением линии горизонта в пространстве.

Тема № 3. Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел.

Понятие пропорций предметов. Метод визирования. Виды штриховки. Прокладка основных тоновых отношений в рисунке натюрморта из геометрических фигур. Тональная проработка. Моделирование формы. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия натюрморта.

Тема № 4. Рисунок гипсового орнамента.

Светотеневой рисунок рельефа. Выявление формы гипсового рельефа при помощи градаций светотени. Зависимость градаций светотени от угла поворота поверхностей к источнику освещения. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия гипсового орнамента.

Тема № 5. Рисунок драпировки.

Выявление формы складок драпировки при помощи крупных и мелких градаций светотени. Взаимосвязь вертикальных и горизонтальных плоскостей складок драпировки с учетом угла освещения. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия изображения.

Тема № 6. Рисунок натюрморта из предметов быта с различными фактурными свойствами.

Специфика светотеневого рисунка предметов из различных материалов. Тональная шкала. Выявление формы и фактуры предметов при помощи градаций светотени. Светоотражающая способность различных фактур поверхностей. Взаимосвязь вертикальных и горизонтальных плоскостей драпировок с объемами предметов с учетом освещения. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия натюрморта.

Тема № 7. Колорит. Закономерности восприятия цвета и тона. Основные сведения о живописном этюде с натуры Натюрморт из двух простых предметов на контрастном фоне.

Колорит - основа гармоничного изображения натурной постановки. Хроматические и ахроматические цвета. Теплые и холодные оттенки. Композиционное решение листа. Построение с учетом законов линейной перспективы. Прокладка основных цветовых и тоновых отношений в этюде натюрморта из предметов быта. Моделирование формы. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия натюрморта.

Тема № 8. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне.

Композиционное решение листа. Построение с учетом законов линейной перспективы. Прокладка основных цветовых и тоновых отношений в этюде натюрморта из предметов быта на нейтральном фоне. Моделирование формы. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия натюрморта.

Тема № 9. Натюрморт из предметов, сближенных по тону, но разной цветовой насыщенности.

Светлотная характеристика тона и цветовая насыщенность. Композиционное решение листа. Построение с учетом законов линейной перспективы. Прокладка основных цветовых и тоновых отношений в этюде натюрморта из предметов быта, сближенных по тону, но разной цветовой насыщенности. Моделирование формы. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия натюрморта.

Тема № 10. Натюрморт из светлых предметов на темном фоне.

Тон в живописи. Композиционное решение листа. Построение с учетом законов линейной перспективы. Прокладка основных цветовых и тоновых отношений в этюде натюрморта из светлых предметов быта на темном фоне. Моделирование формы. Детализовка. Обобщение, целостность восприятия натюрморта.

Тема № 11. Итоговая аттестация.

Просмотр работ с обсуждением и анализом достоинств и недостатков.

Для прохождения итоговой аттестации по курсу, необходимо пройти итоговый академический просмотр.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Текст]: учебное пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. ВЛАДОС, 2008. - 144 с.: ил. - (Изобразительное искусство).

2. Панксенов, Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст]: учебное пособие для вузов / Г. И. Панксенов. - М.: Академия, 2007. - 144 с.: ил., цв.ил. - (Высшее проф. образование)

Дополнительная литература:

1. Всё о технике: живопись акварелью [Текст]: Пер с исп. - М.: Арт-Родник, 1998. - 144 с.: ил.

2. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства [Текст]: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: учебное пособие для студентов-дизайнеров / Л. П. Ермолаева. - М.: "Гном и Д", 2001. - 120 с.: ил.

3. Живопись [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. и др.- М.: ВЛАДОС, 2003. - 223 с.: ил. - (Изобразительное искусство).

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение по дополнительным профессиональным программам в НГУАДИ ведется на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № ЛО35-00115-54/00119506 от 26.02.2020 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

3.1 Кадровое обеспечение

Основной состав научно-педагогических кадров представлен работниками, имеющими ученую степень (кандидат/доктор наук), ученое звание (доцент/профессор), высококвалифицированными специалистами.

3.2 Формы, методы и технологии

Обучение организовано с использованием активных форм учебного процесса, направленных на практико - ориентированные компетенции слушателей.

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, объем которых определен учебным планом.

3.3 Материально-технические условия

Учебная мастерская: подиум, софиты, мольберты, табуреты, стулья, стеллажи для хранения работ. Натурный фонд: гипсовые геометрические фигуры, розетки с симметричным и асимметричным орнаментом, предметы быта различной формы и материальности, муляжи овощей и фруктов, драпировки.

3.4 Методические материалы

1) Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова».

4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы по ДПП включают различные контрольно-измерительные материалы: задания для практических работ.

Реализация программы повышения квалификации «Академический рисунок и живопись» завершается зачетом по результатам академического просмотра с обсуждением достоинств и недостатков выполненных работ по следующим критериям: композиция натюрморта в формате; построение с учетом законов линейной перспективы; качество графической и живописной проработки формы предметов и драпировок; колористическое единство; качество детальной проработки; умение обобщать, придавать цельность изображению.

По результатам проверки итоговой работы выставляются отметки по двухбалльной системе: «зачтено» / «не зачтено»

Итоговая отметка «зачтено» выставляется слушателю, показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способному к самостоятельному применению, пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

Итоговая отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы.

Составитель программы:

М.А. Карнаев, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры Рисунка, живописи и скульптуры

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора ИДО

_____ О. В. Морозова

Начальник УРО

_____ Н. С. Кузнецова

И. о. начальника ОДО

_____ Д. В. Бабарыкина

Приложение 1 – Учебный план

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)
Институт дополнительного образования (ИДО)

Программа одобрена Ученым советом

УТВЕРЖДАЮ

Протокол № 67

Ректор НГУАДИ

« 27 » июня 2025 г.

_____ Н. В. Багрова

« 27 » июня 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
"Академический рисунок и живопись"

Цель: формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями Графического дизайнера в области художественно-технической разработки объектов визуальной информации с использованием приемов академического рисунка и живописи

Форма обучения: очная, очно-заочная

Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Объем программы: 64 часа

Итоговая аттестация: зачет

Документ: удостоверение о повышении квалификации

№	Наименование дисциплины	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			Лекция	Практика	С/Р	
1	Линейная перспектива. Рисунок гипсового куба	4	1	3	0	0
2	Рисунок гипсового цилиндра. Перспектива окружности	4	1	3	0	0
3	Рисунок натюрморта из 2-3 гипсовых геометрических тел	4	1	3	0	0
4	Рисунок гипсового орнамента	4	1	3	0	0
5	Рисунок драпировки	4	1	3	0	0
6	Рисунок натюрморта из предметов быта с различными фактурными свойствами	8	1	7	0	0
7	Колорит. Закономерности восприятия цвета и тона. Основные сведения о живописном этюде с натуры. Натюрморт из двух простых предметов на контрастном фоне	8	1	7	0	0
8	Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне	8	1	7	0	0
9	Натюрморт из предметов, сближенных по тону, но разной цветовой насыщенности	8	1	7	0	0
10	Натюрморт из светлых предметов на темном фоне	8	1	7	0	0
11	Просмотр работ с обсуждением и анализом. Итоговая аттестация.	4	0	4	0	Зачет
Итого		64	10	54	0	

И. о. директора ИДО
Начальник УРО
И. о. начальника ОДО

_____ О. В. Морозова
_____ Н. С. Кузнецова
_____ Д. В. Бабарыкина