

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора института культуры,
истории и права /И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.10 Академическая живопись

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профили): брендинг и мода

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1,2,3		
Семестр/триместр	1,2,3,4,5		

Лекций			
Лабораторных занятий	216		
Практических (семинарские) занятий			
Консультации			
Формы промежуточной аттестации	Зачет с оц. – 1, 3 сем. Экзамен - 5 сем. - 0,6		
Контроль	9		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	134,7		

Всего часов: 360

Трудоемкость: 10 зачетных единиц.

Разработчики рабочей программы:

Старший преподаватель Ю.А. Разводова

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, обеспечивающих способность осуществлять деятельность на основе специальных знаний в области живописи; развитие умений выбирать конкретную живописную технику исполнения для достижения желаемого результата в работе; овладение основами академической живописи, приемами работы с цветом; раскрытие основных закономерностей восприятия цвета, построения пространственной глубины.

Задачи изучения дисциплины:

- Знакомство с методикой работы над живописным художественным произведением;
- Приобретение умений построения реалистической формы цветом;
- Развитие навыков видения и передачи разнообразного состояния натуры в зависимости от условий освещения и среды;
- Формирование навыков работы с различными живописными материалами;
- Воспитание эстетических воззрений студентов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-2	Знать: <ul style="list-style-type: none">– закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования по дисциплине, соответствующей направленности (профилям) Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика);– структуру, состав и дидактические единицы содержания школьного предмета по дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика);	Знает: <ul style="list-style-type: none">– закономерности, принципы и уровни сформированности умений выбирать конкретную живописную технику, закономерности, принципы реализации содержания образования по дисциплине, соответствующей направленности (профилю);– содержания школьного предмета по живописи, ее структуру, состав и дидактические единицы.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения	Умеет: <ul style="list-style-type: none">– в различных формах обучения осуществлять отбор учебного материала в соответствии с

	дисциплине, согласно направленности (профилям), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика) в соответствии с дидактическими целями, возрастными особенностями обучающихся и требованиями ФГОС общего образования;	дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся, которые соответствуют требованиям ФГОС общего образования;
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – предметным содержанием дисциплины, соответствующей направленности (профилю) Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика); – умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения дисциплине, согласно направленности (профилю), Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика). 	Владеет: <ul style="list-style-type: none"> – соответствующим предметным содержанием изучаемой дисциплины; – умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения по дисциплине «Живопись».

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. Натюрморт	36			36	
1.	Тема 1. Выполнение упражнений по освоению технических приемов живописи акварельными и гуашевыми красками.	6			6	
2.	Тема 2. Изображение осенних веток и листьев.	6			6	
3.	Тема 3. Этюд осенних плодов на теплом фоне.	6			6	
4.	Тема 4. Этюд на холодном фоне.	6			6	
5.	Тема 5. Натюрморт из овощей и фруктов на холодном фоне.	6			6	
6.	Тема 6. Контрастный натюрморт.	6			6	
	<i>Зачет с оценкой</i>					
	<i>Итого за 1 семестр</i>	<i>36</i>			<i>36</i>	
	Раздел 2. Натюрморт из предметов	72			54	18

	различной фактуры.					
7.	Тема 7. Этюд постановки из двух трех различных по светлоте предметов в технике «гризайль»	6			6	4
8.	Тема 8. Натюрморт из предметов быта с цветовой окраской преимущественно теплых тонов.	6			8	4
9.	Тема 9. Контражурный натюрморт.	6			8	2
10.	Тема 10. Натюрморт с гипсовой вазой.	6			8	2
11.	Тема 11. Натюрморт с гипсовым орнаментом.	8			8	2
12.	Тема 13. Натюрморт с чучелом птицы.	8			8	2
13.	Тема 14. Натюрморт в интерьере.	8			8	2
	<i>Итого за 2 семестр</i>	72			54	18
	Раздел 3. Этюд головы человека	72			36	36
14.	Тема 17. Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой	36			18	18
15.	Этюд головы натурщика на цветном фоне	36			18	18
	<i>Зачет с оценкой</i>					
	<i>Итого за 3 семестр</i>	72			36	36
	Раздел 4. Портрет в живописи	72			36	36
16.	Портрет с руками на нейтральном фоне	18			9	9
17.	Тема 18. Поколенный портрет одетой женской фигуры	18			9	9
	<i>Итого за 4 семестр</i>	72			36	36
	Раздел 5. Этюд фигуры человека	98,7			54	44,7
	Тема 19. Этюд стоящей обнаженной женской фигуры.	49			27	22
	Тема 20. Этюд обнаженной фигуры на фоне интерьера	49,7			27	22,7
	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Экзамен</i>	0,3				
	<i>Итого за 5 семестр</i>	109			54	44,7
	ИТОГО:	360			216	134,7

Очно-заочная форма обучения (не реализуется)

Заочная форма обучения (не реализуется)

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста и др.

Типовой вариант контрольной работы

1. Каково значение в живописи поясного изображения человека?
2. Расскажите о роли поисковых эскизных вариантов при разработке этюда поясного изображения фигуры.
3. На что должно быть обращено большое внимание при изображении полуфигуры?
4. Расскажите об основных этапах создания поясного изображения фигуры человека в живописи.
5. Какова роль рук при поясном изображении модели?
6. В какой последовательности необходимо выполнять живописный этюд фигуры человека?
7. В чем состоит метод работы отношениями при изображении фигуры человека?
8. Расскажите об особенностях последнего этапа живописного изображения фигуры человека.
9. Что в этюде изображения фигуры человека играет доминирующую и подчиненную роли?
10. На что должно быть обращено особое внимание при изображении фигуры?
11. Какова роль рук при изображении модели?
12. Расскажите о целях и задачах этюда одетой фигуры.
13. Какие этапы проходят при выполнении этюда одетой фигуры человека.
14. Что влияет на цвет обнаженного тела?
15. Каким образом освещение изменяет колоритный строй изображения обнаженной натуры?
16. Какое значение фактура имеет в изображении тела?

Типовой вариант контрольной работы в тестовой форме

1. На чем изображается «Монументальная живопись»

- а) Стены зданий
- б) Холст
- в) Картон
- г) Бумага

2. Автор картины «Последний день Помпеи»

- а) Суриков В.И.
- б) Брюллов К.П.
- в) Крамской И.Н.
- г) Шишкин И.И.

3. Какого вида народной игрушки не существует

- а) Филимоновская
- б) Каргопольская

- в) Дымковская
- г) Жёстовская

4. Батальный жанр —

- а) жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни
- б) жанр изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории общества.
- в) жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа
- г) изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.

5. Автор иконы «Троица»

- а) Грек Ф.
- б) Васнецов В.М.
- в) Рублев А.
- г) Врубель М.А.

6. Декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

- а) Витраж
- б) Батик
- в) Мозаика
- г) Гобелен

7. Какой из этих цветов является теплым

- а) Синий
- б) Фиолетовый
- в) Голубой
- г) Жёлтый

8. Какой цвет получается при смешивании красного и желтого цветов

- а) Синий
- б) Оранжевый
- в) Фиолетовый
- г) Зеленый

9. Жанр изобразительного искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов.

- а) Мифологический
- б) Батальный
- в) Бытовой
- г) Анималистический

10. Где находится памятник монументального искусства «Рабочий и колхозница»

- а) Санкт-Петербург
- б) Саратов

- в) Иркутск
- г) Москва

11. К какому жанру относится картина «Утро стрелецкой казни»

- а) Мифологический
- б) Анималистический
- в) Исторический
- г) Батальный

12. Материалы которые не используют в живописи

- а) Уголь
- б) Темпера
- в) Гуашь
- г) Акварель

13. Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются для конкретного архитектурно-пространственного или природного окружения, отличаются единством содержания, обобщенностью форм, крупным масштабом и отражают значительные исторические события, создаются в честь выдающихся людей.

- а) Декоративно-прикладное искусство
- б) Монументальная скульптура
- в) Витраж
- г) Станковая живопись

14. Живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей

- а) Графика
- б) Скульптура
- в) Фреска
- г) Пейзаж

15. Какую картину написал художник Рафаэль Санти

- а) «Богатыри»
- б) «Утро в сосновом лесу»
- в) «Девочка с персиками»
- г) «Сикстинская Мадонна»

16. Жанр изобразительного искусства, посвящённый повседневной, частной и общественной жизни, обычно современной художнику.

- а) Батальный
- б) Бытовой
- в) Мифологический
- г) Исторический

17. К какому виду изобразительного искусства относится памятник «Минин и Пожарский»

- а) Скульптура
- б) ДПИ
- в) Живопись
- г) Графика

18. Какие темы относятся к «Библейскому жанру»

- а) Охотники
- б) Райский сад. Адам и Ева.
- в) Всемирный потоп
- г) Война

19. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого является цвет

- а) Графика
- б) Живопись
- в) Скульптура
- г) ДПИ

20. Жанр, в котором главный герой — природа

- а) Натюрморт
- б) Пейзаж
- в) Портрет
- г) Анимализм

21. Художник, изображающий преимущественно лица людей

- а) Пейзажист
- б) Маринист
- в) Портретист
- г) Анималист

22. Какой из этих видов искусства не является изобразительным

- а) Скульптура
- б) Музыка
- в) Живопись
- г) Графика

23. Автор картины «Боярыня Морозова»

- а) Серов В.А.
- б) Суриков В.И.
- в) Ван Гог
- г) Перов В.Г.

24. Какой из этих цветов является холодным

- а) Красный
- б) Коричневый
- в) Синий
- г) Жёлтый

25. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи.

- а) Рисунок
- б) набросок
- в) Колорит
- г) Эскиз

26. Рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст.

- а) Иллюстрация
- б) Шарж
- в) Силуэт
- г) Колорит

27. К какому стилю изобразительного искусства относится художник

Эдвард Мунк.

- а) Фовизм
- б) Экспрессионизм
- в) Кубизм
- г) Реализм

28. Какое слово обозначает посвященный музам или храму муз.

- а) Художник
- б) Музей
- в) Картина
- г) Музыка

29. В каком городе находится музей Лувр.

- а) Москва
- б) Санкт- Петербург
- в) Париж
- г) Барселона

30. Основатель Третьяковской галереи.

- а) Левитан И.И.
- б) Васнецов В.М.
- в) Шишкин И.И.
- г) Третьяков П.М.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета, экзамена, зачета с оценкой с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету, перечень вопросов к экзамену, перечень вопросов к зачету с оценкой.

Вопросы к зачету (1 семестр, очная форма обучения)

1. Живопись как учебная дисциплина. Виды живописи.
2. Живописные жанры.
3. Живописные материалы и их технические возможности.
4. Спектральная природа цвета.
5. Свойства цвета и их характеристика.
6. Контраст и нюанс в живописи.
7. Характеристика ахроматических и хроматических цветов.
8. Основные, составные и дополнительные цвета.
9. Понятие локального цвета. Его изменения в зависимости от объема предмета и степени освещенности.
10. Закономерности построения объемной формы предмета цветом.

11. Влияние цветовых рефлексов на окраску изображаемых предметов.
12. Роль тона в живописи, техника «гризайль».
13. Цветовые и тоновые отношения в живописи. Передача общего тонально-цветового состояния натуры.
14. Теплохолодность и ее применение в живописи.
15. Пространственное восприятие цвета. Воздушная и световая перспектива.
16. Одновременное сравнение и целостность изображения.
17. Гармония цвета, цветовая гамма, колорит.
18. Колорит и его эмоциональное воздействие на зрителя.
19. Виды смешения красок, их использование в живописи.
20. Технические приемы акварельной живописи.
21. Технические приемы живописи гуашью.
22. Организации натуральных постановок.

**Вопросы к зачету с оценкой
(2 семестр, очная форма обучения)**

1. Акварель, особенности техники акварели.
2. Метод лессировки. Последовательность работы.
3. Техника письма «по-сырому».
4. Техника письма «A La Prima».
5. Техника письма «по-сухому».
6. Акварельные техники письма.
7. Пуантилизм в живописи.
8. Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета.
9. Дать определение понятию «живопись».
10. Дать определение понятию «натюрморт».
11. Этапы построения натюрморта.
12. Дать определение понятию «этюд».
13. Дать определение понятию «пейзаж».
14. Дать определение понятию «портрет».
15. Техника гризайль.
16. Художественные средства живописи.
17. Композиция в живописи.
18. Цвет и колорит в живописи.
19. Материалы станковой живописи.
20. Дать определение понятиям: блик, свет, полутень, тень и рефлекс.
21. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета.
22. Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства и материала.
23. Механическое смешение цвета.
24. Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст.
25. Понятие стиля и стилизации.
26. Оптическое смешение цвета.

Вопросы к экзамену (3 семестр, очная форма обучения)

1. Локальный цвет предмета и его взаимодействие с окружающей средой.
2. Виды живописной техники и материалов.
3. Значение эскизов и этюдов, их роль в работе над учебной постановкой.
4. Изменение цвета предмета в зависимости от освещения.
5. Цветовая гамма и цветовая гармония живописного произведения
6. «Серость», «загрязненность», «жесткость», «декоративность» в живописи.
7. Живопись с натуры. Последовательность работы.
8. Выразительные средства живописи.
9. Локальный цвет предмета и его изменение в зависимости от освещения.
10. Способы и методы работы акварелью.
11. Подготовительный рисунок для живописи.
12. Акварель в творчестве З.Е. Серебряковой.
13. Акварель в творчестве А.А. Иванова (библейские сюжеты, подготовительные эскизы).
14. Передача материальности в живописи.
15. Живопись станковая (на примере творчества известных отечественных или зарубежных живописцев)
16. Особенности ведения живописной работы в условиях пленэра.
17. Цветовые рефлексy и их роль в организации изображения.

Вопросы к зачету с оценкой (4 семестр, очная форма обучения)

1. Процесс живописи в технике «гризайль».
2. Роль рисунка в живописи.
3. Последовательность выполнения живописного этюда натюрморта.
4. Выбор сюжетов для живописных этюдов с натуры в условиях пленэра.
5. Особенности работы над пейзажем на пленэре.
6. Композиция натюрморта. Правила постановки натюрморта.
7. Акварельное изображение головы человека в истории живописи.
8. Последовательность ведения работы над живописным этюдом фигуры человека.
9. Основные задачи, решаемые в процессе выполнения живописного портрета.
10. Палитра художника.
11. Художественно-выразительные средства живописи.
12. Взаимодействие света и тени в письме с натуры и условность понятия «теплохолодность».
13. Последовательность ведения работы над многосеансным этюдом головы человека.
14. Особенности выполнения этюда головы в технике «гризайль» и портрета, выполненного графическими материалами.
15. Тональные отношения в работе над портретом. Понятие «общий тон». Понятие камертона в живописи.

Вопросы к экзамену (5 семестр, очная форма обучения)

1. Последовательность ведения работы над живописным этюдом фигуры человека.
2. Основные задачи, решаемые в процессе выполнения живописного портрета.
3. Особенности работы над поколенным портретом одетой женской фигуры.
4. Живопись с натуры. Последовательность работы.
5. Выразительные средства живописи.
6. Локальный цвет предмета и его изменение в зависимости от освещения.
7. Способы и методы работы акварелью.
8. Подготовительный рисунок для живописи.
9. Художественно-выразительные средства живописи.
10. Влияние освещения на восприятие цвета.
11. Одновременный цветовой и световой контраст. Пограничный контраст. Последовательный контраст. Применение в портретной живописи (анализ произведений).
12. В чем заключается и чем достигается целостное видение натуры.
13. Что понимается под «живописным видением натуры».
14. Цель и задачи, решаемые в процессе работы над краткосрочным этюдом.
15. Роль рисунка в создании живописного произведения. Задачи. Решаемые в процессе работы над подготовительным рисунком. Особенности такого рисунка.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-ЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> (дата обращения: 01.08.2023). – ISBN 978-5-8154-0358-1. – Текст: электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Кузнецов, Н.Г. Живопись : учебное пособие : [14+] / Н.Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528> (дата обращения: 05.08.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-26-4. – Текст: электронный.
2. Неонет, Н.Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие: [14+] / Н.Ф. Неонет; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с.: ил. – Режим доступа: по подписке.

– URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617> (дата обращения: 05.08.2023). – Библиогр. с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст: электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер – гуманитарные науки	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOfficeидр.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕ-ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Лабораторные занятия проводятся в специализированных мастерских, оснащенных оборудованием (мольберты, софиты, предметные столы) и натурным фондом (гипсовые модели, муляжи, драпировки, предметы быта).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.