

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 23 » 05 2016 г.

и.б

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Живопись»

Направление подготовки 07.03.01 АРХИТЕКТУРА

Профиль/программа подготовки: архитектурное проектирование

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная (ускоренное на базе СПО)

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2 ЗЕ/72	-	54	-	18	Зачёт с оценкой
Итого	2 ЗЕ/72	-	54	-	18	Зачёт с оценкой

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Живопись» являются: ознакомление студентов с основными категориями живописи; выработки у них системы знаний, умений и владений по использованию живописных материалов, методов и средств для наглядного изображения, светотонного моделирования трехмерной формы и пространства на плоскости, что, в дальнейшем, необходимо для выражения архитектурного замысла при проектировании.

Задачи дисциплины:

Поставленные цели освоения дисциплины «Живопись» конкретизируются путем решения в процессе обучения частных задач.

Во-первых, такой задачей является практическое освоение различных живописных материалов, средств, методов и приёмов используемых для получения убедительного, реалистического изображения на плоскости.

Вторая задача - научить студентов грамотно передавать композиционный замысел, демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами гармонизации живописной композиции, транслировать накопленные знания и умения в ходе совместной деятельности живописными средствами.

Третья задача – овладение культурой художественного мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к базовой части ОПОП в соответствии с ФГОС ВО направления 07.03.01 «Архитектура, обозначение Б1.Б.14.5

В учебном плане предусмотрены практические занятия и контрольные мероприятия (рейтинг-контроли, зачёт с оценкой), с учетом самостоятельной работы студентов.

Содержание дисциплины «Живопись» имеет непосредственную практическую направленность, подготавливающую обучающегося к профессиональной деятельности в области архитектурного проектирования и моделирования архитектурной формы. Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами «Архитектурное проектирование (1 уровень)», «История пространственных искусств», «Рисунок», «История пространственных искусств», «Макетирование», «Бумагопластика». Применение знаний, полученных при изучении данной дисциплины, студенты будут использовать в последующем обучении, в ходе курсового и дипломного проектирования.

В свою очередь, дисциплина «Живопись» является базовой для последующих дисциплин профильной направленности как базовой, так и вариативной части, таких как «Архитектурное проектирование (АП-1)», «Академический рисунок», «Современная архитектура, морфология и архитектоника», «Стилистические аспекты формообразования», «Цвет, объёмная форма, декоративная композиция», «Живопись и архитектура», «Светодизайн архитектурных пространств», курсовое и дипломное проектирование.

Дисциплина изучается в 1 семестре в объеме: практические занятия – 54 часа, самостоятельная работа – 18 часов, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется на зачёте с оценкой.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению 07.03.01 «Архитектура» должен обладать следующими **общекультурными компетенциями (ОК)**:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению 07.03.01 «Архитектура» должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК)**:

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-технологическим, экономическим требованиям (ПК-1);
- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2);
- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие **результаты образования**:

Знать: основы самоорганизации и самообразования (ОК-7), способы оценки личностных достоинств и недостатков, пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12), функциональные, эстетические, конструктивно-технологические, экономические требования к архитектурным проектам (ПК-1), основы и сущность проектного процесса, его стадии и этапы, основы творческого мышления и творческого процесса (ПК-2), методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4).

Уметь: использовать самоорганизацию и самообразование (ОК-7), критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12), разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-технологическим, экономическим требованиям (ПК-1), использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2), демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4).

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12), способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-технологическим, экономическим требованиям (ПК-1), способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2), способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы с применением методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям сем.), форма промежуточной аттестации (по сем.)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	РАЗДЕЛ I. Законы формирования живописного изображения	1	1-6	-	18	-	-	6	-	4/22	Рейтинг-контроль №1

	и основы колорита; законы изображения и выразительные средства живописи; методика работы над живописной композицией на основе заданий «натюрморт».										
II	РАЗДЕЛ II. Цвет и сложная форма.	1	7-12	-	18	-	-	6	-	4/22	Рейтинг-контроль №2
III	РАЗДЕЛ III. Цветовое и свето-тоновое решение архитектурного объема в живописи	1	13-18	-	18	-	-	6	-	4/22	Рейтинг-контроль №3
Всего				-	54	-	-	18	-	12/22	3 рейтинг-контроля зачёт с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины «Живопись» включает освоение теоретического курса, который предполагает развитие навыков анализа и синтеза, формирует универсальные умения и навыки, являющиеся основой становления специалиста-архитектора. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению данной подготовки для реализации компетентного подхода предполагается интегрировать в учебный процесс интерактивные образовательные технологии, включая информационные и коммуникационные (ИКТ) при осуществлении различных видов учебной работы:

- электронные мультимедийные средства обучения (слайд-лекции, презентации);
- практическую художественно-творческую работу, связанную с непосредственным прикладным творчеством в области создания выразительной визуальной формы;
- внеаудиторная работа с литературой по теме курса.

Практический курс сопровождается компьютерными слайдами, визуализацией выразительных форм и презентациями. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, способствует формированию у обучающихся регламентированных ФГОС ВО компетенций, и занимает не менее 20% аудиторных занятий.

В рамках изучения дисциплины предусмотрено создание коммуникативной среды на основе использования диалога, коллективного обсуждения принимаемого творческого решения, мастер-классы специалистов – архитекторов, членов Союза Архитекторов России.

Самостоятельная работа осуществляется с ориентацией на прикладной характер решаемой архитектурно-композиционной задачи на основе создания проблемной

композиционной ситуации. Практическая самостоятельная работа выполняется с использованием учебной литературы и материалов сети Интернет.

Таким образом, применение интерактивных технологий придает инновационный характер всем занятиям по данной дисциплине. При этом делается акцент на развитии самостоятельного, продуктивного мышления, основанного на диалогических дидактических приемах, творческой позиции обучающегося в образовательном процессе. Тем самым создаются условия для реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины «Живопись».

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В течение семестра по календарному плану занятий проводится текущий контроль – в виде рейтингов три раза в семестр, которые включают в себя теоретические вопросы и выполнение индивидуальных творческих заданий. Кроме этого, в течение обучения осуществляется контроль знаний обучающихся в форме тематических дискуссий. Промежуточная аттестация по результатам освоения дисциплины – зачёт с оценкой.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине «Живопись» подразумевает:

- разработку индивидуального творческого решения композиционной проблемы по заданным параметрам;
- изучение аналогов решения композиционных задач на примере признанных шедевров архитектуры и других пространственных искусств;
- углубленное изучение основной и дополнительной учебной литературы по живописи, а так же материалов периодических изданий и материалов сети «Интернет».

Самостоятельная работа студентов включает в себя работу выразительными колористическими и визуальными изображениями в области пространственного решения архитектурной формы, конспектами учебной литературы по заданию преподавателя.

Вопросы к рейтинг-контролю № 1

1. Законы формирования живописного изображения.
2. Колорит и основы колористического решения.
3. Законы изображения и выразительные средства живописи.
4. Методика работы над живописной композицией.
5. Тон и цвет.

На рейтинг-контроль №1 представляются следующие практические работы:

Практическая работа № 1.Гризаль.

Выполнение на формате А2 натюрморта из бытовых предметов с натуры в технике гризайль при естественном освещении. Перспектива в живописи.

Практическая работа № 2.Оптическое смещение цветов.

Выполнение на формате А2 натюрморта из бытовых предметов с натуры используя прием оптического смещения цветов при естественном освещении.

Вопросы к рейтинг-контролю № 2

- 1.Цвет и фактура в живописном изображении.
- 2.Колористические особенности моделировки сложной белой формы.
- 3.Хроматические и ахроматические цвета.
- 4.Цветовые рефлексы и модификация цвета.
- 5.Свет и цвет и их взаимосоотношение.

На рейтинг-контроль №2 представляются следующие практические работы:

Практическая работа № 3. Цвет и сложная форма. Натюрморт с гипсовой головой

Колористические особенности моделировки сложной белой формы (гипсовой головы) с множеством цветовых рефлексов, при сложном освещении.

ПЗ№3 Выполнить с натуры на формате А2 натюрморт с гипсовой головой при фронтальном освещении.

Практическая работа № 4.Портрет (голова натурщика)

Колористические особенности моделировки сложной формы – головы натурщика. Выполнить с натуры на формате А2 портрет на нейтральном фоне.

Вопросы к рейтинг-контролю № 3

- 1.Живописные особенности передачи воздушной перспективы.
- 2.Плановость и цветовые закономерности.
- 3.Моделировка формы в интерьере.
- 4.Живописная моделировка фигуры человека.
- 5.Цветовое и свето-тоновое решение архитектурного объёма в живописи.

Практическая работа № 5. Поясной портрет с руками с фрагментом интерьера.

Колористические особенности моделировки поясного портрета на светлом фоне.

Живописные особенности передачи воздушной перспективы, моделировки фигуры человека, плановость. Выполнить с натуры на формате А1 или на натянутом планшете 55x75 поясной портрет с руками.

Практическая работа № 6 Портрет в интерьере (голова натурщика)

Выполнить на формате А1 интерьер с фигурой человека; обратить особое внимание на пропорциональность и сомасштабность изображения фигуры и интерьера.

Самостоятельная работа студентов:

Самостоятельная работа №1

Этюд в технике «гризайль». Выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта из бытовых предметов и драпировки, контрастных по светлоте при направленном освещении.

Самостоятельная работа №2

Этюд драпировки.

Закономерности живописной моделировки складок.

Выполнить с натуры на формате А3 этюд драпировки при направленном освещении.

Самостоятельная работа №3

Этюд на колористический и свето-тоновой анализ. Выполнить с натуры на формате А3 этюд натюрморта из бытовых предметов и драпировки, контрастных по цвету при направленном освещении

Самостоятельная работа №4

Письменный отчёт о выставке с анализом художественного произведения.

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Живопись как средство создание выразительной формы. Особенности живописных изображений.

2. Цвет и основные свойства цвета.

3. Колористика и колористические закономерности.

4. Понятие гаммы.

5. Оптическое смешение цветов.

6. Воздушная перспектива в живописных изображениях.

6. Свето-тоновой анализ живописного изображения.

7. Холодные и тёплые цвета, насыщенность цвета.

8. Рефлекс.

9. Свет и цвет в живописном произведении и в натуре.

10. Архитектурная форма в пространственной среде как предмет колористического анализа.

11. Пластика и цвет.

12. Пространственность и цвет.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Бесчастнов Н.П. Цветная графика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / Н.П. Бесчастнов - М. : ВЛАДОС, 2014. - (Изобразительное искусство).

<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019661.html>

2. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс] / Грибер Ю.А., - М.:Согласие, 2014. – 160 с.: - ISBN 978-5-906709-08-0

3. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Цветоведение [Электронный ресурс] : Учебн. пособие для вузов, по спец. "Изобразит. искусство", "Декоративно-прикладное искусство" и "Дизайн" / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - М.: ВЛАДОС, 2014. -

<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021039.html>

4. Потаев Г. А. Композиция в архитектуре и градостроительстве: Учебное пособие / Г.А. Потаев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 70x100 1/16 + цв. ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-966-0, 500 экз.

б) дополнительная литература:

1. Исаев А.А. Философия цвета : феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс] : монография / Исаев А.А. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. -

<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511972.html>

2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Г.М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Изобразительное искусство)" -

<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>

3. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Катханова, Э.В. Подгорнева. – М.:Прометей, 2011. – 202 с. - ISBN 978-5-426300026 <http://m.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300026.html>

4. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Изобразит. искусство" / Н.И. Прокофьев. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Учебное пособие для вузов)" - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018343.html>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Мастерская живописи ауд №241-2 оснащена следующим оборудованием:

1. Мольберты «Лира», мольберты "хлопушка", доски под формат А1 и стулья по числу студентов
2. Столы для постановок, подиум.
3. Натурный фонд (предметы и драпировки необходимые для создания постановок, гипсовые фигуры, муляжи).
4. Софиты для подсветки, необходимое кол-во розеток, регулируемое общее освещение, достаточное количество естественного освещения.
5. Доска для работы мелом.
6. Методический фонд (демонстрационные материалы примеров выполнения домашних и аудиторных заданий).
7. Подсобное помещение для хранения натурального, методического фондов и шкаф-стеллаж для рисунков, моделей, реквизита.
8. Вешалка.
9. Рабочее место для преподавателя

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 07.03.01 «Архитектура»

Рабочую программу составил(а) _____ к.ф.н,доцент Бирюкова Е.Е.
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) _____ ГАП ООО «АС-студия» Рощин М.В.
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Архитектура»
протокол № 10/1 от 23.06.16 года
Заведующий кафедрой «Архитектура» Бирюкова Е.Е.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 07.03.01 «Архитектура»
Протокол № 2/16 от 23.06.16 года
Председатель комиссии _____ зав.кафедрой «Архитектура» , к.ф.н,доцент Бирюкова Е.Е.
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)**

Институт _____

Кафедра _____

Актуализированная
рабочая программа
рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры
протокол № ____ от ____ 20__г.

Заведующий кафедрой

_____
(подпись, ФИО)

Актуализация рабочей программы дисциплины

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

Профиль/программа подготовки

Уровень высшего образования

Форма обучения

Владимир 20__

Рабочая программа учебной дисциплины актуализирована в части рекомендуемой литературы.

Актуализация выполнена: _____
(подпись, должность, ФИО)

а) основная литература: _____ (не более 5 книг)

б) дополнительная литература: _____

в) периодические издания: _____

г) интернет-ресурсы: _____