

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



А.А.Панфилов

«22» 06

2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Направление подготовки – 07.03.01 «Архитектура»

Профиль/программа подготовки – «Архитектурное проектирование»

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения - очная

Се- местр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Кон- троль, час.	СРС, час.	Форма проме- жуточного контроля (экз./зачет)
1	4/144	-	36	-	72	Экзамен (36)
Итого	4/144	-	36	-	72	Экзамен (36)

Владимир 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» являются: ознакомление студентов с основными категориями живописи; выработки у них системы знаний, умений и навыков 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.

В задачи изучения входит:

Поставленные цели освоения дисциплины «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» конкретизируются путем решения в процессе обучения частных задач.

- освоение различных живописных материалов, средств, методов и приёмов используемых для получения убедительного, реалистического изображения на плоскости.

- 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.

- 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», раздела Архитектурное проектирование, обозначение Б1.Б.15.

Изучение дисциплины «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» формирует у бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура» профиля подготовки «Архитектурное проектирование», общее видение всех проблем архитектурно-строительного комплекса. Именно архитектурная и конструкторская практика интегрирует организационные, экономические знания студентов в конечную цель и предмет. Сложность функционально-технологических и технико-экономических задач проектирования и строительства зданий и сооружений требует творческих решений, которые должны базироваться на глубоком знании основ современного строительства и архитектуры, тенденций их развития, ее проблематики. Дисциплина «Архитектурное материаловедение» ориентирует студента на расширение кругозора и тесно связана с другими дисциплинами направления **07.03.01 «Архитектура»**: «Современные материалы», «Архитектурное проектирование».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Из них практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа, заканчивается экзаменом (36 часов).

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения с умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12);
- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)
- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1);
- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектом 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:

1) Знать:

- основы самоорганизации и самообразования (ОК-7);
- способы оценки личностных достоинств и недостатков, пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12)
- основные законы естественнонаучных дисциплин, методы анализа, моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)
- функциональные, эстетические, конструктивно-технические, 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);

2) Уметь:

- использовать самоорганизацию и самообразование (ОК-7);
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12)
- использовать дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)
- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-технологическим, экономическим требованиям (ПК-1);
- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектом процессе (ПК-2);
- методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);

- 3) Владеть:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 - умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12)
 - умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)
 - способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1);
 - использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектом 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 (МОДУЛЯ) – «АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 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 интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Раздел1. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЗАДАНИЙ «НАТЮРМОРТ»	1			18			36		6/33	
1.1	Натюрморт из геометрических тел. Графитный карандаш. Формат А-2.	1	1-4		8			12		2/25	

1.2	Натюрморт из бытовых предметов. Графитный карандаш. Формат А-2.	1	5-8		8			12		2/25	Рейтинг контроль № 1
1.3	Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в мягких материалах (сангина, сепия, уголь, пастель). Формат А-3.	1	9-10		4			12		2/50	
II	Раздел 2 МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ЖИВОПИСНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЗАДАНИЙ «НАТЮРМОРТ»	1			18			36		6/33	
2.1	Натюрморт из бытовых предметов. Выполняется акварелью. Формат 55x75.	1	11-14		8			12		2/25	Рейтинг контроль № 2
2.2	Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.	1	15-16		4			12		2/50	
2.3	Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.	1	17-18		4			12		2/50	Рейтинг контроль № 3
Всего					36			72		12/33	3 Рейтинг контроля Экзамен (36)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Такими формами являются организация компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинг в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов – архитекторов и градостроителей, членов Союза Архитекторов России.

Для самостоятельной работы предполагается использовать методические указания к самостоятельной работе студентов по данному предмету, учебную литературу и материалы 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, субъективной позиции обучающегося в образовательном процессе. Тем самым создаются условия для реализации компетентного подхода при изучении дисциплины «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ».

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

ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГ - КОНТРОЛЮ

Рейтинг контроль № 1

1. Основные материалы используемые в станковой графике.
2. Объясните особенности анализа сложной формы предмета на примере изображения вазы.
3. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком натюрморта?
4. Роль штриха и линии в рисунке. Что означат штриховать по форме?
5. Что мы понимаем под термином «конструкция» в рисунке?
6. Чем отличаются длительный рисунок от наброска? Каковы их цели и задачи?
7. Как правильно построить Перспективу окружности? Покажите на примере.
8. Методы построения ракурса в рисунке.
9. Различные материалы наброска и техника их использования.

Рейтинг контроль № 2

1. Объясните понятия: блик, свет, полутень, рефлекс
2. Определение, краткие исторические сведения по линейной перспективе.
3. Основные материалы используемые в станковой живописи.
4. Назовите основные отличия декоративной живописи от станковой.
5. Что означает понятие «цветовая температура» в живописи.
6. Цветовые гармонии (на примере цветных кругов).
7. Что мы понимаем под цветовым моделированием объёмной формы предмета и окружающей среды.
8. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком и?
9. Назвать основные способы смешения цвета.

Рейтинг контроль № 3

1. Основные закономерности светотеневых и тоновых отношений в рисунке.
2. Методические приёмы проверки правильности перспективного построения формы головы. Покажите на примерах.
3. Различные материалы наброска и техника их использования.
4. Основные закономерности пропорционального членения фигуры человека на части и их использование в рисунке.
5. Цели и задачи учебного академического рисунка.
6. Роль композиции в изобразительном искусстве. Основные понятия.
7. Что означает, выше или ниже линии горизонта, дать определение основным понятиям линейной перспективы.
8. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком фигуры человека?
9. В чём состоит различие учебного и творческого рисования?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

1. Альбом графических работ. Формат А-3.
2. Натюрморт из геометрических тел. Графитный карандаш. Формат А-2.
3. Натюрморт из бытовых предметов. Графитный карандаш. Формат А-2.
4. Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в мягких материалах (сангина, сепия, уголь, пастель). Формат А-3.
5. Натюрморт из бытовых предметов. Выполняется акварелью. Формат 55x75.
6. Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.
7. Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.

Требования к графическому альбому (состав листов).

- Общее количество листов 9шт, включая титульный лист. Исполняется в ручной графике. Формат А-3.
- Лист №1- Титульный лист. Формат А-3.
- Лист №2- Тональная шкала, и три варианта штриховки. Выполняется графитным карандашом. Формат А-3.
- Лист №3- Анализ линейной перспективы по выбранной картине (интерьер, городской пейзаж). Выполняется графитным карандашом. Формат А-3.
- Лист №4- Построение геометрических фигур в линейной перспективе. Выполняется графитным карандашом. Формат А-3.
- Лист №5- Спектральный цветовой круг. Выполняется акварелью. Формат А-3.
- Лист №6- Декоративная композиция в тёплой гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.
- Лист №7- Декоративная композиция в холодной гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.
- Лист №8- Графическая схема основных пропорций лица человека (фас, профиль) копия из учебного пособия. Выполняется графитным карандашом. Формат А-3.
- Лист №9- Графическая схема основных пропорций фигуры человека (копия из учебного пособия). Выполняется графитным карандашом. Формат А-3.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. В чём состоит различие учебного и творческого рисования?
2. Цели и задачи учебного академического рисунка.
3. Что мы понимаем под термином «конструкция» в рисунке?
4. Что мы понимаем под простыми и сложными формами? Приведите примеры.
5. Как правильно построить Перспективу окружности? Покажите на примере.
6. Какой должна быть методическая последовательность работы над рисунком натюрморта?
7. Объясните особенности анализа сложной формы предмета на примере изображения вазы.
8. Объясните понятия: блик, свет, полутень, рефлекс.
9. Чем отличаются длительный рисунок от наброска? Каковы их цели и задачи?
10. Что мы понимаем под термином «конструкция» в рисунке?
11. Основные закономерности светотеневых и тоновых отношений в рисунке и живописи.
12. Методы построения ракурса в рисунке.
13. Цветовые гармонии (на примере цветных кругов).
14. Акцент и нюанс в цветовом решении натюрморта? Покажите на примере.
15. Что мы понимаем под цветовым моделированием объёмной формы предмета и окружающей среды.
16. Основные свойства цветов - светлота, цветовой тон и насыщенность.
17. Дать определения: ахроматические и хроматические цвета.
18. Назвать основные способы смещения цвета.
19. Дать определение понятию «гармония цвета».
20. Определение, краткие исторические сведения по линейной перспективе.
21. Основные материалы, используемые в станковой живописи.
22. Основные материалы, используемые в станковой графике.
23. Методические приёмы проверки правильности перспективного построения формы головы. Покажите на примерах.
24. Основные закономерности пропорционального членения фигуры человека на части и их использование в рисунке.
25. Различные материалы наброска и техника их использования.
26. Роль штриха и линии в рисунке. Что означают штриховать по форме?
27. Что означает понятие «цветовая температура» в живописи.
28. Назовите основные отличия декоративной живописи от станковой.

Допуском до экзамена является

- 1) альбома графических работ в полном составе (самостоятельная работа студента).
- 2) аудиторные работы выполнение в полном объёме (практические занятия)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Бирюкова, Елена Евгеньевна. Рисунок головы человека. Основы конструктивного построения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Бирюкова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2016 .— 152 с. : ISBN 978-5-9984-0671-3 .

2. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 с.— по ISSN:2227-8397
3. Цветная графика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 07 1002.65 "Графика" / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 176 с. : ил.; 48 с. цв. ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1

б) дополнительная литература:

1. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2-е изд., стер. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 167 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2504-5.
2. История архитектуры и строительной техники. Часть 1. Зодчество доиндустриальной эпохи: Учебник. / Маклакова Т.Г - М.: Издательство АСВ, 2011 - 408 с. - ISBN 978-5-93093-401-4
3. Кишик Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 с— по паролю ISBN:978-985-06-2576-2

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета – учебной аудитории.

Оборудование учебного кабинета: учебная доска.

Технические средства обучения: 1. Мольберты «Лира», мольберты "хлопушка", доски под формат А1 и стулья в достаточном количестве. Столы для постановок, натуральный фонд (предметы и драпировки необходимые для создания постановок, гипсовые фигуры, муляжи). Софиты для подсветки, необходимое кол-во розеток, регулируемое общее освещение, достаточное количество естественного освещения. Доска для работы мелом и/или маркером. Метод. фонд (демонстрационные материалы примеров выполнения домашних и аудиторных заданий). Возможно, в виде экспозиции. Подсобное помещение для хранения натурального, методического фондов и шкаф-стеллаж для рисунков, моделей, реквизита. Рабочее место для преподавателя образцы материалов, переносной проектор, экран, ноутбук (ПК), рабочее место для преподавателя, доска для работы мелом и/или маркером. Для плодотворной работы студентов по данной дисциплине необходима просторная хорошо освещённая аудитория вместимостью по количеству студентов, обучающихся в группе.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 07.03.01 «Архитектура» и профилю подготовки – «Архитектурное проектирование».

Рабочую программу составил _____

(ФИО, подпись)

Платонов С.В.

Рецензент
(представитель _____)

(место работы, должность, ФИО, подпись)

работодателя)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Архитектура» _____

Протокол № А от 22.06.18 года

Заведующий кафедрой Бирюкова Елена Евгеньевна _____

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 07.03.01 «Архитектура» и профилю подготовки – «Архитектурное проектирование».

Протокол № 3/16 от 22.06.18 года

Председатель комиссии _____

(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20 19 / 20 20 учебный год

Протокол заседания кафедры № 09 от 21.05.19 года

Заведующий кафедрой _____



Рабочая программа одобрена на 20 20 / 20 21 учебный год

Протокол заседания кафедры № 09 от 15.05.20 года

Заведующий кафедрой _____



Рабочая программа одобрена на 20 21 / 20 22 учебный год

Протокол заседания кафедры № 09 от 26.05.21 года

Заведующий кафедрой _____



Рабочая программа одобрена на 20 22 / 20 23 учебный год

Протокол заседания кафедры № 09 от 18.05.22 года

Заведующий кафедрой _____

