

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

Институт архитектуры, строительства и энергетики
(Наименование института)

УТВЕРЖДАЮ

Директор института

_____ Авдеев С.Н.
« 30 » _____ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рисунок и живопись

(наименование дисциплины)

направление подготовки / специальность

07.03.01 Архитектура

(код и наименование подготовки (специальности))

«Архитектурное проектирование»

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир
2021 год

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»:

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.

Задачи:

- сформировать профессиональное архитектурное мировоззрение студентов, направленное на основе знания особенностей первых простых и более сложных традиционных и современных архитектурных решений;
- воспитать навыки архитектурной культуры в области выбора архитектурного объекта для строительства;
- развить у студентов навыки правильного выбора и оценки архитектурных решений, объемно-планировочных решений зданий и сооружений в области архитектуры и строительства на современном этапе;
- ознакомить студентов с правильным оформлением архитектурных решений в чертежах проектов зданий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Рисунок и живопись» относится к базовой части.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Формируемые Компетенции (код, содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования из требований рынка труда. УК-6.2. Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития, самообучения. УК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и потребностей.	Умеет участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению образования: в мастер-классах, проектных семинарах и научно-практических конференциях. Знает роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества.	Практикоориентированное задание
ОПК-1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и	ОПК-1.1. Знает методы архитектурной концепции. ОПК-1.2. Умеет применять оптимальные приемы и методы изображения и	Знает методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Основные	Графическая работа

<p>новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления</p>	<p>моделирования архитектурной формы и пространства ОПК-1.3. Владеет навыками восприятия различных форм представления архитектурноградостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства а так же лицами, не владеющими профессиональной культурой.</p>	<p>способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования. Умеет представлять архитектурную концепцию. Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и компьютерного моделирования. Владеет навыками оформления демонстрационного материала, в том числе презентаций и видеоматериалов.</p>	
<p>ПК-2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации</p>	<p>ПК-2.1. Знает: требования нормативных документов по архитектурнодизайнерскому проектированию; - социальные, градостроительные, историко-культурные, объемнопланировочные, функциональнотехнологические, конструктивные, композиционно-художественные, эргономические требования к различным средовым объектам. ПК-2.2. умеет: участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских средовых объектов (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). ПК-2.3. Владеет навыками поиска, обработки и анализа данных об аналогичных по функциональному назначению, месту застройки и условиям проектирования объектах капитального строительства</p>	<p>Знает Состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений. Умеет участвовать в разработке и оформлении проектной документации; проводить расчет технико-экономических показателей. Использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования. Владеет методами и приемами автоматизированного проектирования.</p>	<p>Графическая работа</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
I	Раздел 1. Методика работы над графической композицией на основе заданий «натюрморт»								
1.1	Натюрморт из геометрических тел. Графитный карандаш. Формат А-2.	1	1-4		8		16	2/25	
1.2	Натюрморт из геометрических тел. Акварель. Формат А-2.	1	5-8		8		16	2/25	
1.3	Натюрморт из бытовых предметов. Графитный карандаш. Формат А-2.	1	9-12		8		16	2/25	
1.4	Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в мягких материалах (сангина, сепия, уголь, пастель). Формат А-3.	1	13		2		4		
1.5	Натюрморт из бытовых предметов в мягких материалах (сангина, сепия, уголь, пастель). Формат А-2.	1	14-16		6		12	3/50	
1.6	Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.	1	17		2		4		
1.7	Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в теплой гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.	1	18		2		4	Рейтинг контроля № 3	
	Всего за 1 семестр:	1			36		72	9/25	3 Рейтинг-Контроля Зачёт с оценкой, РГР
II	Раздел 2 методика работы над живописной композицией на основе заданий «натюрморт»								
2.1	Натюрморт из бытовых	2	1-6		12		24	4/33,3	Рейтинг

	предметов. Выполняется акварелью. Формат 55x75.							контроль № 1	
2.2	Натюрморт из бытовых предметов с гипсовой маской. Выполняется акварелью. Формат 55x75.	2	7-10		12		24	4/33,3	Рейтинг контроль № 2
2.3	Натюрморт из бытовых предметов в интерьере. Выполняется акварелью. Формат 55x75.	2	11-18		12		24	4/33,3	Рейтинг контроль № 3
Всего за 2 семестр:		2	17 4/6	-	36	-	72	12/33,3	3 Рейтинг-Контроля Зачёт с оценкой, РГР
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине		2			72	-	144		2 – зачета с оценкой

Тематический план Форма обучения – очно-заочная

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

1 семестр

Раздел 1. Методика работы над графической композицией на основе заданий «натюрморт»

П.Р.№ 1.1 Натюрморт из геометрических тел. Графитный карандаш. Формат А-2

Законы формирования графического изображения; законы изображения и выразительные средства рисунка; методика работы над графической композицией на основе заданий «натюрморт». Передача перспективных сокращений помещения и предметов в нем. Впечатление глубины пространства передается, как и точным перспективным построением интерьера, так и включением светотени в рисунок.

П.Р.№ 1.2. Натюрморт из геометрических тел. Акварель. Формат А-2.

Выполнение натюрморта из геометрических с натуры в технике гризайль при естественном освещении. Выявить колористические особенности моделировки сложной белой формы с множеством цветовых рефлексов.

П.Р.№ 1.3. Натюрморт из бытовых предметов. Графитный карандаш. Формат А-2.

Выполнить построение натурной композиции из бытовых предметов при условии изменения положения относительно линии горизонта (на линии горизонта, ниже линии горизонта, выше линии горизонта). Светотеневое решение объемной формы по представлению.

П.Р.№ 1.44. Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в мягких материалах (сангина, сепия, уголь, пастель). Формат А-3.

Основные законы перспективы, композиция листа, графическая выразительность линии, законы распределения света и тени.

П.Р.№ 1.5. Натюрморт из бытовых предметов в мягких материалах (сангина, сепия, уголь, пастель). Формат А-2.

Это задание является обобщающим. Студенты применяют здесь все полученные навыки по изображению натюрморта.

П.Р.№ 1.6. Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в холодной гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.

Выявить колористические особенности моделировки сложной формы с множеством цветовых рефлексов. Понятие «цветовая температура» в живописи. Целью работы является формирования умения создавать выразительные колористические решения

П.Р.№ 1.7. Этюд. Натюрморт из бытовых предметов в тёплой гамме. Выполняется акварелью. Формат А-3.

Выявить колористические особенности моделировки сложной формы с множеством цветовых рефлексов. Понятие «цветовая температура» в живописи. Целью работы является формирования умения создавать выразительные колористические решения

2 семестр

Раздел 2 Методика работы над живописной композицией на основе заданий «натюрморт»

П.Р.№ 2.1 Натюрморт из бытовых предметов. Выполняется акварелью. Формат 55x75.

Задание рассчитано на проработку общей формы предметов и отдельных деталей.

Найти колористические решения соответствующие натурной подготовки.

П.Р.№ 2.2 Натюрморт из бытовых предметов с гипсовой головой. Выполняется акварелью. Формат 55x75.

Выявить колористические особенности моделировки сложной белой формы (гипсовой головы) с множеством цветовых рефлексов.

П.Р.№ 2.3 Натюрморт из бытовых предметов в интерьере. Выполняется акварелью. Формат 55x75. Передача воздушной перспективы помещения и предметов в нем. Впечатление глубины пространства передается, как и точным перспективным построением интерьера, так и включением светотени в рисунок.

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

1 семестр.

Вопросы к рейтинг-контролю № 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 означают 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 цветовых 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 зачёту с оценкой:

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 цветовых 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.

2 семестр.

Вопросы рейтинг контроля-№1

1. Назвать живописными материалами. Гризайль и особенности светлотной моделировки формы в живописи.
 2. Общий принцип (порядок) создания композиции.
 3. Живописные особенности передачи воздушной перспективы, плановость.
- 5 - ответы на вопросы
 5- за аудиторную работу П.Р.№2
 5- за СРС №№ 3,4
 5 – регулярное посещение аудиторных занятий

Вопросы рейтинг контроля-№2

1. Цвет и объёмная форма. Особенности восприятия.
 2. Акцент и нюанс в живописной композиции.
 3. Особенности живописной техники основанной на пространственном смешении цветов.
- максимальное количество баллов **3 рейтинг-контроль 20 баллов,**
 5 - ответы на вопросы
 5- за аудиторную работу П.Р.№3
 5- за СРС №№ 5,6
 5 – регулярное посещение аудиторных занятий

Вопросы рейтинг контроля-№3

Дать определение:

- 1) светотени и ее функция в изобразительной грамоте;
- 2) основного закона итальянской перспективы и выполнить схему перспективного аппарата;
- 3) закона изображения и перечислить выразительные средства рисунка;

Задания для самостоятельной работы студентов

СРС №1 Натюрморт из бытовых предметов, сближенная цветовая гамма.

Акварель. 3листа Формат А3.

СРС №2 Натюрморт из бытовых предметов, контрастная цветовая гамма.

3листа Формат А3.

СРС №3 Письменный отчет о выставке с анализом художественного произведения.

СРС № 4 . выполнить с натуры этюд натюрморта из бытовых предметов (с обязательным включением белого предмета). 2 листа формата А3.

СРС № 5 Этюд рук. 3листа формат А3.

СРС №6 Этюд архитектурного фрагмента. 1лист формат А3

СРС №7 Этюд интерьера. 3листа формат А3.

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Назвать основные способы смешения цвета.
2. Дать определение понятию «гармония цвета».
3. Определение, краткие исторические сведения по линейной перспективе.
4. Основные материалы, используемые в станковой живописи.
5. Основные материалы, используемые в станковой графике.
6. Методические приёмы проверки правильности перспективного построения формы головы. Покажите на примерах.
7. Основные закономерности пропорционального членения фигуры человека на части и их использование в рисунке.
8. Различные материалы наброска и техника их использования.
9. Роль штриха и линии в рисунке. Что означают штриховать по форме?
10. Что означает понятие «цветовая температура» в живописи.
11. Назовите основные отличия декоративной живописи от станковой.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Академический рисунок : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / составители С. Н. Казарин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 142 с. — ISBN 978-5-8154-0383-3.	2017		https://www.iprbookshop.ru/76328.html
2. Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1.	2018		https://www.iprbookshop.ru/102602.html
3. Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9	2020		https://www.iprbookshop.ru/89246.html

Дополнительная литература

1. Гордеенко, В. Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие / В. Т. Гордеенко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 144 с. — ISBN 978-985-06-2707-0.	2017		https://www.iprbookshop.ru/90822.html
Науменко, О. М. Рисунок и живопись : трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи : учебное пособие / О. М. Науменко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-907226-41-8	2020		https://www.iprbookshop.ru/106735.html
Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9.	2020		https://www.iprbookshop.ru/110049.html

*не более 5 источников

6.2. Периодические издания

6.3. Интернет-ресурсы

1. ЭБС: «Знаниум» - <http://znanium.com>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа – 241 – 2 а и 241 – 2 б, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – 241 – 2, а также помещения для самостоятельной работы (указать необходимое)- 241 – 2.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Мольберты «Лира», мольберты "хлопушка", доски под формат А1 и стулья в достаточном кол-ве.
2. Столы для постановок, подиум.
3. **Натурный фонд** (предметы и драпировки необходимые для создания постановок).
4. Доска для работы мелом и/или маркером.
5. **Метод. фонд** (демонстрационные материалы примеров выполнения домашних и аудиторных заданий). Возможно, в виде экспозиции.
6. Подсобное помещение для хранения **натурного, методического фондов и шкафа-стеллаж** для рисунков, моделей, реквизита.

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения MS Office Word 2013

Рабочую программу составили: ст.пр. кафедры «Архитектура» Гаджиева П.Н.

(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель работодателя)

ООО «Энергоэлектротролект» гл. архитектор Э.А. Медведок.

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Архитектура»

Протокол № 1 от 30.08.2021 года

Заведующий кафедрой Авдеев Сергей Николаевич

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 07.03.01. «Архитектура»

Протокол № 1 от 30.08.2021 года

Председатель комиссии

(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

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 _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

НАИМЕНОВАНИЕ

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность:
наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Зав. кафедрой _____ / _____
Подпись *ФИО*