

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

« 05 » 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки _____

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	4, 144			72	72	Зачет с оценкой
2	4, 144			72	36	Экзамен – 36 ч.
Итого	8, 288			144	108	Зачет с оценкой Экзамен – 36 ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Академическая живопись» являются:

- овладение приёмами композиции в натюрморте;
- умение передавать объёмно-цветовой строй натюрморта;
- умение находить обобщённо - пластическое решение постановки;
- развитие у студентов творческих способностей, приобретение специальных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
- умение образно трактовать форму;
- иметь представление о единстве содержания и формы;
- умение последовательно работать над произведением;
- анализировать результаты своей работы.

Задачи дисциплины:

- передавать объёмно-цветовой строй натюрморта;
- находить композиционное решение согласно образу постановки;
- выразительно использовать возможности цвета;
- стилизовать форму предметов согласно образу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Академическая живопись» является обязательной дисциплиной и входит в вариативную часть первого блока подготовки бакалавров по направлению «Дизайн».

Приобретенные знания и навыки - вести поисковую работу с форэскизами, организовывать композицию листа, ритмически выстраивать цветное и пластическое решение, образно подходить к решению постановки - являются основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Конструктивный рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «История искусств», «Проектирование».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2).

Знать:

- историю развития искусства живописи и ее теоретические основы;
- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

Уметь:

- писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками

Владеть:

- навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов

№ 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	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы,	СРС			КП / КР
1	«Монохромный, натюрморт» (грязайль)	1	1-6				24		24		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт в светлой цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)	1	7-12				24		24		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №2
3.	Контрастный натюрморт, построенный на ритмическом сочетании светлых и темных пятен	1	13-18				24		24		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №3
	всего						72		72		18/25%	Зачет с оценкой
4	Натюрморт в темной цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)	2	1-6				24		12		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №1
5	Натюрморт в мягких пастельных тонах (нюанс)	2	7-12				24		12		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №2
6	Многопредметный натюрморт (сложный)	2	13-18				24		12		6 часа/25%	Рейтинг-контроль №3
	всего:						72		36		18/25%	Экзамен- 36
	ИТОГО						144		108		36/25%	Зачет с оценкой Экзамен- 36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) при проведении лабораторных работ с использованием мультимедийного проектора и интерактивной доски для анализа студенческих работ из методического фонда;
- 2) Применение программного обеспечения для демонстрации изображений теоретических основ истории искусств, перспективы, анатомии;
- 3) При коллективном обсуждении способов и приемов выполнения изображений различных объектов;
- 4) При привлечении студентов-экспертов для проверки качества выполненных работ коллег (других студентов).
- 5) В практической деятельности, направленной на фиксацию в памяти основных способов и приемов выполнения живописных работ, влияющих на их качество.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 144 часа) приходится 36 часов – 25% времени аудиторных занятий.

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

1 семестр

В зависимости от уровня подготовки обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов применяются:

- система контрольных вопросов во время работы над постановкой;
- анализ и проверка самостоятельной работы студентов (наброски бытовых предметов и интерьеров);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Монохромный натюрморт (гризайль).

Рейтинг-контроль №2. Натюрморт в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)

Рейтинг-контроль №3. Контрастный натюрморт, построенный на ритмическом сочетании светлых и темных пятен

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Свет и цвет в живописи.
2. Светлота и тон в живописи.
3. Понятие «колорит».
4. Цветовой круг. Цветовая гармония.
5. Понятие нюанса.
6. Понятие контраста.
7. Основные характеристики цвета.
8. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
9. Композиция в живописи.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету с оценкой, выполнение лабораторных работ.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Правильный выбор формата относительно образа учебной постановки.
2. Способы смешения цветов (механический, оптический).
3. Способы наложения красок на рабочую поверхность холста (техника).
4. Двенадцати частный цветовой круг.
5. Контраст дополнительных цветов (пары).
6. Композиционная организация двухмерной плоскости формата.
7. Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Натюрморт в темной цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)

Рейтинг-контроль №2. Натюрморт в мягких пастельных тонах (нюанс)

Рейтинг-контроль №3. Многопредметный натюрморт (сложный)

Вопросы для экзамена

1. Понятие ритмической организации плоскости.
2. Способы построения пространства.
3. Композиционный центр – понятие доминанты.
4. Роль цветового и светового контрастов в живописи.
5. Схемы композиционного построения плоскости.
6. Виды перспектив.
7. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.
8. Классификация цветовых гармоний.
9. Понятие общего тона в живописи.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, выполнение лабораторных работ.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием 2-3-х оттенков одного цвета в общей цветовой гамме.
2. Пространственная организация плоскости.
3. Понятие общего тона.
4. Варианты пластического переосмысления учебной постановки.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ живопись»

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Москалюк, М. В. Живопись Сибири второй половины XX – начала XXI века в контексте визуализации культуры [Электронный ресурс]: монография / М. В. Москалюк, Т. Ю. Серикова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2565-7.

2. Некипелов А. Д. Новая Российская энциклопедия: Т.14(1): Ре - Рыкованов/Под ред. Некипелова А.Д., Данилова-Данильян В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Энциклопедия, 2015. - 480

с.: 84x108 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009978-1.

3. Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-11-7

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ):

1. Штаничева, Н.С. Живопись: учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко; Кубанский государственный университет. — Москва: Академический проект, 2009. — 271 с.— ISBN 978-5-8291-1124-3.

2. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков. — Москва: Академический проект, 2010. — 127 с.— ISBN 978-5-8291-1169-4.

3. Алексеев (Алюрви), Ю.В. Основания и грунты для станковой живописи: секреты ремесла живописи (иллюстрированный справочник для художников) / Ю. В. Алексеев (Алюрви); Русская академия наук и искусств. — Москва; Самара: Арт-Алюрви: Самарский дом печати, 2010. — 202 с. — ISBN 978-5-91866-001-0.

в) периодические издания

1. Журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная школа» № 1-6. – 2015г.

2. Журнал о художественных материалах и творческих технологиях «Художественный Совет». – № 1-6. – 2015г.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

www.Gallerix.ru

<http://gammabook.ru/>

muzey-nev.semstar.com

gumark.tumblr.com

**8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЖИВОПИСЬ»**

Мастерские с осветительным оборудованием. Методический фонд, включающий образцы лучших учебных работ студентов.

Мультимедийные методические пособия, альбомы и видеофильмы по искусству.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Рабочую программу составил доц. кафедры ДИИР Негодаев Ю.Ю.

Рецензент: Архитектурная компания «ADS Group» (адс групп),
директор А.Н. Деденко

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации

протокол № 1 от 08.09.2016 года.

Заведующий кафедрой: д.п.н., проф. Е.П. Михеева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Дизайн»

протокол № 1 от 08.09.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова