

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)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 14 » 09

2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЖИВОПИСЬ»

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки _____

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоёмкость зач. ед, час.	Лекций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
1	4, 144			72	72	Зачет с оценкой
2	4, 144			72	72	Зачет с оценкой
3	4, 144			72	36	Экзамен, 36
4	2, 72			54	18	Зачет с оценкой
5	4, 144			72	36	Экзамен, 36
6	4, 144			72	72	Зачет с оценкой
Итого	22, 792			414	306	Зачет с оценкой Зачет с оценкой Экзамен, 36, Зачет с оценкой Экзамен, 36, Зачет с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) 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 «Живопись» является дисциплиной по выбору 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, умение стилизовать предметы, образно подходить к решению постановки - являются основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», «История изобразительного искусства», «Проектирование».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции:

- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2)

-способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)

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 «ЖИВОПИСЬ»

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 22 зачётные единицы, 792 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	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы,	СРС	КП / КР		
1	«Монохромный, натюрморт» (грисайль) – выполнение эскизов, поиск композиции.	1	1-6				24		24		6 ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	«Монохромный, натюрморт» (грисайль) – организация листа, работа в материале, проработка нюансов композиции.	1	7-12				24		24		6 ч./25%	Рейтинг-контроль №2

3	Натюрморт в светлой цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)	1	13 - 18				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
всего							72	72	18/25%	Зачет с оценкой
1	Контрастный натюрморт, построенный на ритмическом сочетании светлых и темных пятен: выполнение эскизов в цвете, поиск композиции.	2	1-6				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	Контрастный натюрморт, построенный на ритмическом сочетании светлых и темных пятен: организация листа, работа в материале	2	7-12				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	Многopредметный натюрморт.	2	13 - 18				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
всего							72	72	18/25%	Зачет с оценкой
1	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (шоанс): выполнение эскизов, поиск композиции.	3	1-6				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (шоанс): организация листа, работа в материале.	3	7-12				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (шоанс): проработка шоансов пластического решения.	3	13 - 18				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
всего							72	36	18/25%	Экзамен, 36
1	Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме: выполнение эскизов, поиск композиции.	4	1-6				18	6	4,5 ч./25%	Рейтинг-контроль №1

2	Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме: организация листа, работа в материале	4	7-12				18		6		4,5 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме: проработка деталей и пластического решения.	4	13-18				18		6		4,5 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
всего							54		18		13,5 /25%	Зачет с оценкой
1	Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней): выполнение эскизов, поиск композиции.	5	1-6				24		12		6 ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней): организация листа, работа в материале	5	7-12				24		12		6 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически-сложной многослойной поверхностью).	5	13-18				24		12		6 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
всего							72		36		18/25%	Экзамен, 36

1	Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости: выполнение эскизов, поиск композиции.	6	1-6				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №1
2	Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости: организация листа, работа в материале	6	7-12				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости: проработка деталей и пластического решения.	6	13-18				24	24	6 ч./25%	Рейтинг-контроль №3
ВСЕГО							72	72	18/25%	Зачет с оценкой
ИТОГО							414	306	103,5/25%	Зачет с оценкой Зачет с оценкой Экзамен, 36, Зачет с оценкой Экзамен, 36, Зачет с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного 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 414

часа) приходится 103,5 ч. – 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 Создание портфолио композиций на тему: «Монохромный, натюрморт» (грязайль) – выполнение эскизов, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №2 Создание портфолио эскизов в материале на тему: «Монохромный, натюрморт» (грязайль) – выполнение эскизов, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №3. Создание портфолио эскизов в цвете на тему: Натюрморт в светлой цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)

Вопросы к зачету с оценкой

1. Свет и цвет в живописи.
- 2.Классификация цветовых гармоний
- 3.Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
- 4.Тёплые и холодные цвета, их свойства
- 5.Тональные и цвето-тональные отношения
- 6.Локальные и предметные цвета.
- 7.Способы смешения красок
- 8.Пространственные свойства цвета
- 9.Фактура красочного слоя

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. Понятие нюанса.
8. Натюрморт в светлой цветовой гамме.

2 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Создание портфолио эскизов в материале на тему: Контрастный натюрморт, построенный на ритмическом сочетании светлых и темных пятен: выполнение эскизов в цвете, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №2. Выполнение работы Контрастный натюрморт, построенный на ритмическом сочетании светлых и темных пятен: выполнение эскизов в цвете, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №3. Создание портфолио эскизов в материале на тему: Многопредметный натюрморт.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Светлота и тон в живописи.
2. Взаимодополнительные цвета (способы их использования в живописи)
3. Понятие «колорит».
4. Цветовой круг. Цветовая гармония.
5. Понятие нюанса.
6. Понятие контраста.
7. Основные характеристики цвета.
8. Композиция в живописи.
9. Понятие оверлепинга и его роль в декоративной композиции.

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. 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.

3 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Создание портфолио композиций тему: Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (шоанс): выполнение эскизов, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №2. Создание портфолио эскизов в материале на тему: Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс): выполнение эскизов, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №3. Выполнение работы Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс): организация листа, работа в материале.

Вопросы к экзамену

1. Декоративность и колоризм в живописи.
2. Понятие ритмической организации плоскости.
3. Способы построения пространства.
4. Изображение объёмных форм в декоративной композиции.
5. Композиционный центр – понятие доминанты.
6. Роль цветового и светового контрастов в живописи.
7. Схемы композиционного построения плоскости.
8. Виды перспектив. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.

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. 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.

4 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Создание портфолио композиций тему: Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме: выполнение эскизов.

Рейтинг-контроль №2. Создание портфолио эскизов в материале на тему: Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме.

Рейтинг-контроль №3. Выполнение работы Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Схемы композиционного построения плоскости.
2. Понятие нюанса.
3. Понятие контраста.
4. Понятие насыщенности. Виды перспектив.
5. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.
6. Понятие «среда» в живописи.
7. Характерные черты академической живописи.
8. Характерные черты живописи импрессионистов.
9. Характерные черты авангардной 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. 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.

5 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Создание портфолио композиций тему: Натюрморт из

пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней): выполнение эскизов, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №2. Создание портфолио эскизов в материале на тему: Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней).

Рейтинг-контроль №3. Выполнение работы Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен (обобщенное пятно собственных и падающих теней).

Вопросы к экзамену

1. Понятие «среда» в живописи
2. Общая характеристика живописи П. Сезанна
3. Общая характеристика живописи А. Матисса
4. Общая характеристика живописи К. Мане
5. Общая характеристика живописи В. Кандинского
6. Общая характеристика живописи Д. Моранди
7. Общая характеристика живописи Д. Штеренберга
8. Общая характеристика живописи П. Гогена
9. Общая характеристика живописи В. Ван Гога

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. 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.

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1. Создание портфолио композиций тему: Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости: выполнение эскизов, поиск композиции.

Рейтинг-контроль №2. Создание портфолио эскизов в материале на тему: Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство).

Ритмическая организация плоскости.

Рейтинг-контроль №3. Выполнение работы Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Анализ живописной техники картины П. Сезанна «Девушка за фортепиано»
2. Анализ живописной техники картины А. Матисса «Красные рыбы»
3. Анализ живописной техники картины К. Мапе «Маки»
4. Анализ живописной техники картины В. Кандинского «Композиция VIII»
5. Анализ живописной техники картины Д. Моранди «Натюрморт»
6. Анализ живописной техники картины Д. Штеренберга «Портрет Н.Д. Штеренберг, жены художника»
7. Анализ живописной техники картины П. Гогена «Женщина с цветком»
8. Анализ живописной техники картины В. Ван Гога «Подсолнухи»

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. 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 «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. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись, графика, скульптура: учебное пособие для вузов по направлению 050600 - Художественное образование / Т. П. Чаговец. — Санкт-Петербург:

Лань: Планета музыки, 2013. — 175 с.— ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань). — ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки).

3. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов: курс для бакалавров: учебное пособие для вузов по направлениям "Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурич .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015 .— 100 с. : цв. ил. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 85-86 .— ISBN 978-5-8114-1766-7 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-167-9 (Планета музыки).

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/](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.

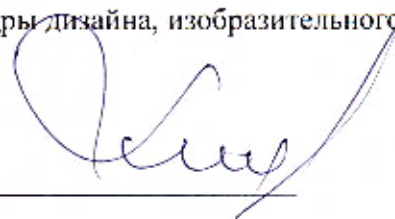
Рецензент: арт-директор ООО «ИнтерТехСервис» П.В. Мясникова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

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

протокол № 1 от 4.09.2018 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 11.09.2018 года.

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова