

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 искусств и художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

направление подготовки / специальность

54.04.01 ДИЗАЙН

направленность (профиль) подготовки

«ДИЗАЙН»

г. Владимир

2021 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Живопись» является:

- 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:

- 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

Дисциплина «Живопись» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и профессиональные умения в производственной деятельности.	ПК-3.1 Знать научно-теоретическую базу, включающую эстетические, эргономические функциональные и технологические факторы проектирования промышленных изделий в условиях производства. ПК-3.2 Уметь использовать научно-теоретическую базу для	Знать: научно-теоретическую базу, включающую эстетические, эргономические функциональные и технологические факторы проектирования промышленных изделий в условиях производства. Уметь: использовать	Тестовые вопросы, Ситуационные задачи

	определения основных эргономических, эстетических, технологических требований к объекту дизайна; решать основные типы проектных задач; обосновывать свои предложения при разработке проекта. ПК 3.3 Владеть методами научных исследований при создании дизайн-проектов и способен обосновывать новизну собственных концептуальных решений.	научно-теоретическую базу для определения основных эргономических, эстетических, технологических требований к объекту дизайна; решать основные типы проектных задач; обосновывать свои предложения при разработке проекта. ПК Владеть: методами научных исследований при создании дизайн-проектов и способен обосновывать новизну собственных концептуальных решений.	
--	--	---	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	Творчество В.Кандинского Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт из сложноокрашенных предметов.	1				18		18	Рейтинг-контроль №1
2	Творчество П. Сезанна. Освоение принципов,	1							Рейтинг-контроль №2

	методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт из пяти предметов, ограниченных тремя основными цветами и их оттенками.				18		18	
3	Творчество А. Матисса. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт. Обобщение предмета до абстрактных цветовых пятен.	1			18		18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:					54		54	Экзамен, 36
1	Творчество Д. Моранди. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но тонально контрастных.	2			18			Рейтинг-контроль №1
2	Творчество Д. Штеренберга. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт – композиция с включением части интерьера.	2			18			Рейтинг-контроль №2
3	Творческий натюрморт. Композиция в духе изученных принципов и приемов работы любого из художников – мастеров живописи XX века.	2			18		18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:					54		54	Экзамен, 36
Наличие в дисциплине КП/КР								
Итого по дисциплине					108		108	Экзамен, 72

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

1 семестр

Творчество В.Кандинского Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения.

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

Натюрморт из сложноокрашенных предметов.

Плоскостная композиция (натюрморт, пейзаж) из цветовых пятен – первого элемента в живописи (восприятие реальности как системы цветовых пятен). Выполнение работы, игнорируя формы и очертания предметов. Расположение пятна, цвета на листе в соответствии с их фактическим расположением в пространстве, но композиционно осмысленно.

Творчество П. Сезанна. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

Натюрморт из пяти предметов, ограниченных тремя основными цветами и их оттенками.

Количество предметов ограничено тремя основными цветами и их оттенками (изображение реальности как пространственно-живописной структуры).

Творчество А. Матисса. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

Выполнение упражнений на знакомство создания сложной живописной поверхности (на розовый грунт накладывается зеленый цвет с пробелами по силе тона равный розовому, создавая гармоничное созвучие двух цветов).

Натюрморт. Обобщение предмета до абстрактных цветовых пятен.

Выполнение натюрморта в основе которого три основных цвета. Использование навыка послойных цветовых поверхностей.

2 семестр

Творчество Д. Моранди. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения.

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

Натюрморт предметов, сближенных по цвету, но тонально контрастных.

Натюрморт из пяти или больше предметов. Предметы сближены по цвету, но тонально контрастны. Выполнение работы одним сложным колером в разном тональном диапазоне. Передача тональной и колористической целостности.

Творчество Д. Штеренберга. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения

Информация о личности мастера. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

Натюрморт – композиция с включением части интерьера.

Натюрморт–композиция из тех взаимосвязанных по смыслу предметов, выразительной формы и разной по характеру фактурной поверхности (гладкой, блестящей, шероховатой) с включением части интерьера. Передача ощущения материальности и структуры изображаемых вещей.

Творческий натюрморт. Композиция в духе изученных принципов и приемов работы любого из художников – мастеров живописи XX века.

Выполнение творческого натюрморта с применением методов и техники мастеров живописи XX века.

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

1 семестр

Текущий контроль знаний. В зависимости от уровня подготовки обучающихся и заинтересованности 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, интерьеров и пейзажей);
- коллективное обсуждение и анализ работ во время промежуточных просмотров.

Рейтинг-контроль 1. Обобщенная копия фрагмента работы В.Кандинского, содержащая основные наиболее заметные пятна:

- большое пятно;
- мелкие пятна;
- композиционные пустоты.

Рейтинг-контроль 2. Сделать две копии укрупненных фрагментов работ П. Сезанна – натюрморта и пейзажа, сравнивая их живописные особенности.

Рейтинг-контроль 3. Сделать копию работы Матисса «Красные рыбы». Определить структуру живописного полотна, основных цветов, соотношения и композиции цветовых пятен, передача легкости, «наивности» изображения.

Форма промежуточной аттестации - экзамен

Вопросы к экзамену

1. Свет и цвет в живописи.
2. Классификация цветовых гармоний.
3. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
4. Светлота и тон в живописи.
5. Теплые и холодные цвета, их свойства.
6. Тональные и цветотональные отношения.
7. Локальные и предметные цвета.
8. Способы смешения красок.
9. Пространственные свойства цвета.
10. Фактура красочного слоя.
11. Взаимодополнительные цвета (способы их использования в живописи).
12. Декоративность и колоризм в живописи.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку практического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, завершение живописных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение копий с работ В.Кандинского
2. Выполнение копий с работ П. Сезанна.
3. Выполнение копий с работ А. Матисса.

2 семестр

Рейтинг-контроль 1.

Выполнить копию с работы Моранди. Задачей этой работы является композиционное расположение пятен света и тени на плоскости формата. Работу проводить в три этапа: обобщенное пятно собственных и падающих теней;

- тон самих предметов;
- падающие тени.

Рейтинг-контроль 2.

Выполнить копию с натюрморта Д. Штеренберга. Обратит внимание на технику мастера, использовать его приемы и метод для достижения ощущения материальности и структуры изображаемых вещей.

Рейтинг-контроль 3.

Провести письменный анализ итогов выполнения творческого задания обучающихся. Дать критический анализ. Оценить в работах студентов уровень и степень освоения изученных принципов, методов работы и техники мастеров. Выявить достоинства и недостатки творческих работ.

Форма промежуточной аттестации - экзамен

Вопросы к экзамену

1. Понятие нюанса.
2. Понятие контраста.
3. Понятие насыщенности.
4. Понятие ритмической организации плоскости
5. Композиционный центр – понятие доминанты.
6. Роль цветового и светового контрастов в композиции.
7. Классификация цветовых гармоний.
8. Понятие «колорит».
9. Понятие цветового контраста (одновременный, последовательный, пограничный).
10. Схемы композиционной организации плоскости.
11. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.
12. Виды построения перспектив.
13. Способы организации пространства.
14. Понятие «среда» в живописи.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку практического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену, завершение живописных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Выполнение копий с работ Д. Моранди.
2. Выполнение копий с работ Д. Штеренберга.
3. Оформление творческих работ

Фонд оценочных материалов (ФОМ) 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
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
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	
2. Некипелов А. Д. Новая Российская энциклопедия: Т.14(1): Ре - Рыкованов/Под ред. Некипелова А.Д., Данилова-Данильян	2015	

В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Энциклопедия		
3.Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М	2015	
<i>Дополнительная литература</i>		
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	
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	
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	

*не более 5 источников

6.2. 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.

6.3. Интернет-ресурсы

WWW.GALLERIX.RU
[HTTP://GAMMABOOK.RU](http://GAMMABOOK.RU)
 GUMARK.TUMBLR.COM

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лабораторного типа (мастерские с осветительным оборудованием)

Методический фонд – образцы лучших учебных работ студентов направления Дизайн.

Слайды, мультимедийные методические пособия, альбомы и видеофильмы по искусству.

Рабочую программу составил _____ доцент Негодаев Ю.Ю..
(ФИО, должность, подпись)

Рецензент

директор архитектурной компании «ADS Group» (адс групп), А.Н. Деденко _____
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Дизайн, изобразительное искусство и реставрация»

Протокол № 10 от 28.06.2021 года

Заведующий кафедрой _____ Е.П. Михеева
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 54.04.01 «Дизайн»

Протокол № 10 от 28.06.2021 года

Председатель комиссии _____ Е.П. Михеева