

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.Папфилов
« 25 » 06 2020г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЖИВОПИСЬ»**

Направление подготовки - 54.04.01 «Дизайн»

Профиль/программа подготовки - Дизайн

Уровень высшего образования - магистратура

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	5/180			72	81	Экзамен, 27
2	5/180			72	72	Экзамен, 36
Итого	10/360			144	153	Экзамен, 27, Экзамен,36

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Живопись» является важной дисциплиной в учебном процессе будущих дизайнеров. «Живопись» развивает творческие способности обучающихся, их зрительную память, наблюдательность, глазомер, пространственное мышление; воспитывает художественный вкус и активное, творческое отношение к окружающей предметной среде.

Целями освоения дисциплины «Живопись» являются:

- овладение приемами композиции в натюрморте;
- умение передавать объемно-цветовой строй натюрморта;
- умение находить обобщенно - 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 объемно-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» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений.

Пререквизиты дисциплины: «рисование», «академическая живопись».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции ¹	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	частичный	<i>Знать:</i> способы и приемы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала <i>Уметь:</i> использовать свой творческий потенциал <i>Владеть:</i> навыками саморазвития, самореализации
ОПК-10 готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных)	частичный	<i>Знать:</i> условия участия в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) <i>Уметь:</i> создавать живописные произведения для участия в творческих мероприятиях (художественных)

¹ Полное или частичное освоение указанной компетенции

выставках, дизайнерских конкурсах)		выставках) <i>Владеть:</i> навыками создания живописных произведений для участия в творческих мероприятиях (художественных выставках)
<i>ПК-3</i> способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением	<i>частичный</i>	<i>Знать:</i> приемы решения художественно-творческих задач проекта, способы выбора необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением <i>Уметь:</i> решать художественно-творческие задачи проекта, выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения живописных работ <i>Владеть:</i> навыками выбора необходимых методов исследования и творческого исполнения живописного произведения
<i>ПК-4</i> подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту	<i>частичный</i>	<i>Знать:</i> принципы построения изображения в живописи на плоскости <i>Уметь:</i> вести живописную работу в правильной методической последовательности, передавать конструкцию предметов с учетом линейной перспективы, наносить светотональные отношения с учетом воздушной перспективы и светотеневой пластики <i>Владеть:</i> культурой и цельностью зрительного восприятия, технологией и техникой живописи

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 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		
1	Творчество В.Кандинского. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт из сложнокрашенных предметов.	1			24	27	12/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Творчество П. Сезанна. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт из пяти предметов, ограниченных тремя основными цветами и их оттенками.	1			24	27	12/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Творчество А. Матисса. Освоение принципов, методов и техники мастера	1			24	27	12/50%	Рейтинг-контроль №3

	через простые упражнения. Натюрморт. Обобщение предмета до абстрактных цветowych пятен.							
Всего за 1 семестр:					72	81	36/50%	Экзамен, 27
1	Творчество Д. Моранди. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но тонально контрастных.	2			24	24	12/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Творчество Д. Штеренберга. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Натюрморт – композиция с включением части интерьера.	2			24	24	12/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Творческий натюрморт. Композиция в духе изученных принципов и приемов работы любого из художников – мастеров живописи XX века.	2			24	24	12/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:					72	72	36/50%	Экзамен, 36
Наличие в дисциплине КП/КР					-			
Итого по дисциплине					144	153	72/50%	Экзамен, 27 Экзамен, 36

Содержание 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 цветowych пятен – первого элемента в живописи (восприятие реальности как системы цветowych 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 цветowych пятен.

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

2 семестр

Творчество Д. Моради. 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. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «живопись» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема №1.1, 2.1);*
- *Тренинг (тема №2.2, 2.3);*

6. 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 цветочных 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.

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 натюрморга Д. Штеренберга. Обратить 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.

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

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. 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. 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	10	
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	10	
Печенкин И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М	2015	10	
Дополнительная литература			
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	10	
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	10	
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	10	

7.2. Периодические издания

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

7.3. Интернет-ресурсы

WWW.GALLERIX.RU
HTTP://GAMMABOOK.RU
GUMARK.TUMBLR.COM

8. 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.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн

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

Рецензент (ы) Архитектурная компания «ADS Group» (адс групп),

 директор А.Н. Деденко

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР

Протокол № 10 от 29.06.20 года

Заведующий кафедрой _____

(ФИО, подпись)

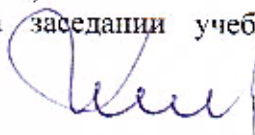
 Михеева Е.П.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления дизайн 54.04.01

Протокол № 10 от 29.06.20 года

Председатель комиссии _____

(ФИО, подпись)

 Михеева Е.П.

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 _____