

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« _____ » 2016 г.

Академическая живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма

«11» 10 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой Кириллова О.С. «11» 10 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «18» 10 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета Таранов И.И. «18» 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» 11 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Кириллова О.С., кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Обучение студентов основам академической живописи, передаче реальных форм посредством цвета.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Академическая живопись» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Цветоведение и колористика», прохождения практики «Творческая практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Декоративная живопись», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Творческая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основы воздушной и линейной перспективы; художественные свойства изобразительных средств; эстетические особенности современной живописи;
– основы воздушной и линейной перспективы; основы пластической анатомии; художественные свойства изобразительных средств; эстетические особенности современной живописи;

уметь

– строить цветом объёмы изображаемых предметов; передавать пространство среды; писать этюд с натуры; композиционно организовывать изображение;

владеть

– изобразительными средствами живописи; технологией работы на холсте, картоне, бумаге и т.д.; основными принципами гармонизации цветовых отношений.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	108	36 / 72
В том числе:		
Лекции (Л)	36	18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	72	18 / 54

Самостоятельная работа	72	36 / 36
Контроль	36	– / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	216	72 / 144
часы зачётные единицы	6	2 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт	1.Этюд натюрморта в контрасте 2. Этюд натюрморта в нюансе 3. Ограниченная палитра
2	Голова натурщика или натурщицы	1. Голова на нейтральном фоне 2. Голова на фоне антуража
3	Фигура человека	1. Обнажённая фигура на нейтральном фоне 2. Одета фигура на нейтральном фоне 3. Фигура с антуражем (одетая или обнажённая)

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Натюрморт	9	–	9	18	36
2	Голова натурщика или натурщицы	9	–	9	18	36
3	Фигура человека	18	–	54	36	108

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Билич Г.Л. Атлас анатомии человека. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Билич Г.Л., Николенко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 488 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59336>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36320>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика»/ Коробейников В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55218>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Амвросьев А.П. Пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Амвросьев А.П., Амвросьева С.П., Гусева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:

Вышэйшая школа, 2015.— 168 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48014>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов Н.П. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2008.— 223 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14169>.— ЭБС «IPRbooks».
2. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 168 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35538>.— ЭБС «IPRbooks».
3. Пономарева Т. История мировой живописи [Электронный ресурс]: итальянская живопись начала XVI века/ Пономарева Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Белый город, 2008.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50340>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 456 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59959>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33626>.— ЭБС «IPRbooks».
6. Смекалов И.В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 28 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21573>.— ЭБС «IPRbooks».
7. Смекалов И.В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21602>.— ЭБС «IPRbooks».
8. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21669>.— ЭБС «IPRbooks».
9. Смекалов И.В. Этюд фигуры натурщика в интерьере [Электронный ресурс]/ Смекалов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21701>.— ЭБС «IPRbooks».
10. Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33629>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Не предусмотрено.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Академическая живопись» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.
2. Комплекты натюрмортного фонда, включающие в себя бытовые предметы, драпировки, гипсовые слепки.
3. Учебно-методический фонд, состоящий из репродукций с образцов, выполненных профессиональными мастерами и студентами, из книжных иллюстраций по разделам учебной программы, оригиналов лучших студенческих работ.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Академическая живопись» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.