

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« ___ » _____ 2022 г.

Академическая живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн" «»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« __ » _____ 202__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Председатель учёного совета _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« __ » _____ 202__ г. , протокол № __

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:

Насуленко Галина Александровна, доцент кафедры живописи, графики и графического
дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа дисциплины «Академическая живопись» соответствует требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану
по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Графический дизайн»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Является обучение студентов основам академической живописи, владеющих методом реалистического изображения жизни, высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством.

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 дисциплин «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Академический рисунок», «Проектирование», «Технический рисунок», «Цветоведение и колористика», прохождения практики «Пленэрная практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «Графика», «Проектирование», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основы композиционного построения учебной работы (этюда); законы цветовых отношений; закономерности построения колористического решения; основы воздушной и линейной перспективы; основы пластической анатомии человека и животного; художественные свойства изобразительных средств; художественные материалы, техники и технологии, применяемые в живописи; эстетические особенности современной живописи; основные правила безопасности профессиональной деятельности;

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; профессиональными навыками последовательно вести работу.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	100	64 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16 / –
Практические занятия (ПЗ)	84	48 / 36
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	170	80 / 90
Контроль	18	– / 18
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	288
	зачётные единицы	8
		144 / 144
		4 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт	1. Этюд натюрморта полной палитрой с реалистической трактовкой; 2. Этюд натюрморта из предметов четких и ясных по форме (гризайль); 3. Этюд натюрморта из бытовых предметов контрастных по цвету; 4. Этюд более сложного натюрморта из предметов, различных по материальности и форме; 5. Этюд натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой; 6. Этюд натюрморта из предметов сближенных по цвету (в холодной или тёплой гамме); 7. Этюд натюрморта из крупных предметов быта в интерьере; 8. Этюд сложного тематического натюрморта;
2	Живая голова. Фигура человека	1. Этюд головы натурщика (гризайль); 2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне; 3. Два этюда головы натурщиков в различных условиях освещенности (на одном холсте); 4. Этюд головы натурщика на фоне антуража; 5. Этюд головы натурщика в головном уборе; 6. Этюд головы с плечевым поясом на нейтральном фоне; 7. Этюд головы с плечевым поясом в антураже; 8. Этюд одетой фигуры натурщика на нейтральном фоне; 9. Этюд одетой фигуры натурщика на активном по цвету фоне; 10. Этюд одетой фигуры натурщика в спокойной позе; 11. Этюд сидящей одетой фигуры с антуражем; 12. Этюд сидящей одетой фигуры в интерьере;

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	8	42	–	85	135
2	Живая голова. Фигура человека	8	42	–	85	135

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 050602 (030800) - изобраз. искусство / Ю. П. Шашков. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 126, [1] с. : 8 л. ил. - (Учебное пособие для вузов) (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1169-4; 34 экз. : 138-00..

2. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс] : методические указания / Ф. М. Щукин ; Ф. М. Щукин. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 35 с..

3. 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.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М. : Сварог и К, 2000. - 502, [2] с. : ил. - ISBN 5-93070-014-1. - ISBN 1 экз. : 87-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

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

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованных мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.
3. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.
4. Оборудование: мольберты, геометрические фигуры из металла, геометрические фигуры из гипса, скелет человека - 2шт, гипсовые головы человека - 6 шт., гипсовые части тела человека 10 наименований 20 шт., драпировки, из тканей.
5. Рабочие материалы: Бумага на планшетах, кисти, палитра.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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.