

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 06 » марта 2023 г.

Академическая живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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:

Смирнова Т.В., доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ВГСПУ.

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 «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол №).

1. Цель освоения дисциплины

Освоение студентами основ академической живописи, овладение различными живописными техниками и приемами, применение на практике законов композиции и основных положений науки о цвете в процессе выполнения живописных работ.

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», «Основы производственного мастерства», «Технический рисунок», «Цветоведение и колористика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «Основы производственного мастерства», 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

– технические приемы передачи цвето-тональных отношений в натюрморте; основы воздушной и линейной перспективы; художественные свойства изобразительных средств; художественные материалы, техники и технологии;

– технические приемы передачи цвето-тональных отношений при выполнении портретной композиции; технические приемы передачи тепло-холодных отношений в живописи фигуры человека; законы цветовых отношений; закономерности построения колористического решения;

уметь

– выполнять натюрморт с различными композиционными и колористическими задачами; строить цветом объёмы изображаемых предметов; передавать пространство среды; писать этюд с натуры; композиционно организовывать изображение;

– передавать в портрете различие цвето-тональных отношений; выполнять краткосрочные этюды и длительные постановки с фигурой человека; строить цветом объёмы изображаемых предметов; передавать пространство среды;

владеть

– навыками передавать светлотные и цвето-тональные отношения в живописи натюрморта; технологией работы на холсте, картоне, бумаге и т.д.; основными принципами гармонизации цветовых отношений; профессиональными навыками последовательно вести работу;

– навыками построения фигуры человека с помощью цвето- тональных отношений; 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)	102	48 / 54
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –
Практические занятия (ПЗ)	102	48 / 54
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	150	96 / 54
Контроль	36	– / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	144 / 144
	зачётные единицы	4 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт	Натюрморт в технике гризайли из простых по форме и отличных по тону предметов. Натюрморт с драпировками, фруктами и овощами. Тематический натюрморт. Натюрморт с гипсовой головой.
2	Голова натурщика или натурщицы. Фигура человека.	Голова на нейтральном фоне. Этюд головы с плечевым поясом на нейтральном фоне. 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	–	51	–	75	126
2	Голова натурщика или натурщицы. Фигура человека.	–	51	–	75	126

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Алпатова Е. В. Живопись: учебно-практ. пособие / Е. В. Алпатова, А. И. Пинькевич ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - 2-е изд., доп. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. - 140 с..

2. Бесчастнов Н.П. Живопись : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н.П. Бесчастнов и др. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 223 с., 32 с. ил..
3. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа / В.В. Визер . - СПб. : Питер, 2007. - 192 с. : ил..
4. Могилевцев В. А. Основы живописи / в.а. Могилевцев. - изд. 4арт, г. Санкт-Петербург, 2012 г., 96 стр..
5. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Изобразит. Искусство» / Н.И. Прокофьев. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 158 с.: ил., табл.

6.2. Дополнительная литература

1. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобраз. искусство / В.С. Бадаев - М. : ВЛАДОС, 2005. - 32 с. : ил..
2. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура[Текст]: / П. П. Гнедич.- М.: Эксмо, 2013.- 608с.: ил..
3. Дейнека, А. А. Учитесь рисовать [Текст] : беседы с изучающими рисование / А. А. Дейнека. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 222,[2] с. : ил..
4. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2007. - 144 с. : ил., цв. ил..
5. Стор, И. Н. Декоративная живопись [Текст] : учебное пособие для вузов / И. Н. Стор ; Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н. Косыгина. - Москва. : Изд-во МГТУ, 2004. - 328 с.

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. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети; комплексом наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных опытов и тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины.

9. Материально-техническая база

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная специальной учебной мебелью (мольберты, стулья).

2. Оборудование (натурные подиумы, натурные столики).
3. Методический фонд (бутафория, драпировки, гипсовые геометрические предметы, гипсовые слепки античных голов человека).
4. Материально-технические средства (ноутбук , интерактивная доска).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

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.