

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Учебный центр «Арт-дизайн»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
Для всех направленностей
Уровень квалификации выпускника бакалавр

Форма обучения очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Академическая живопись

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

доцент Учебного центра «Арт-дизайн»

Г.И. Кобзева

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Учебного центра «Арт-дизайн»

№6 от 28.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины «Академическая живопись»

Цели дисциплины:

- подготовить специалиста, владеющего основами академической живописи на базе знаний законов цветоведения, колористики и теории композиции и формообразования и способного использовать полученные знания при разработке цветового решения проекта;
- подготовить к освоению основ специальности, сформировать и развить художественное видение, объемно-пространственное видение мышления;
- формирование и развитие художественного видения мышления;
- активизация творческой инициативы студентов;
- сформировать творческое мышление, объединить знания основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайн-проекта;
- сформировать способности проектировать интерьер с использованием живописных приёмов, средств проектной графики и компьютерного моделирования, с последующим выполнением дизайн-проекта;
- сформировать навыки самостоятельного выполнения дизайн-проекта.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с основными свойствами и закономерностями организации живописных композиций;
- закрепление полученных знаний основных свойств и закономерностей в организации условно декоративной живописи;
- изучение студентами основных законов живописи;
- закрепление понимания основных закономерностей перспектив в живописи - понимания основных закономерностей перспектив и композиции в живописи;
- закрепление полученных знаний основных свойств и закономерностей в организации живописных композиций.
- углубление и закрепление студентами основных законов декоративно-прикладной живописи;
- проверка полученных навыков в формировании и осмыслении живописи как академической, так и условно-декоративной;
- закрепление понимания основных закономерностей перспектив в живописи;
- более профессиональное понимание основных закономерностей композиции в академической и декоративно-прикладной живописи.

Курс состоит из ряда заданий, которым предшествуют короткие упражнения, сопровождающиеся показом иллюстративного материала по теме занятий.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-2	владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды, жанры и отличительные особенности живописных произведений, варианты техник и материалов выполнения живописных работ; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять изображения различных объектов и композиций с передачей цветовых соотношений и фактур в технике акварели, выражать творческий замысел средствами живописи; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техниками, технологическими приемами и навыками письма акварелью
ПК-1	владение рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы рисунка, живописи и композиции в дизайне; - типологию композиционных средств и их взаимодействие; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать рисунки в составлении живописных композиций с дальнейшей переработкой их любой объект дизайн-проекта, применяя законы цветоведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией, методами и техниками работы с цветом при создании дизайн-проектов и творческих живописных и графических работ

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Академическая живопись» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и адресована студентам 1 курса (1, 2 семестр).

Преподавание дисциплины осуществляется силами педагогов УЦ «Арт-дизайн» факультета истории искусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в области изображения предметного мира средствами живописи с использованием различных техник и материалов.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются на стадиях обучения, предшествующих высшему образованию (средняя школа, колледж), и предполагают наличие первичной художественной подготовки и творческих способностей.

В результате освоения дисциплины «Академическая живопись» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Специальная живопись», «Проектирование», «Графический дизайн», «Начертательная геометрия», «Линейная графика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».

Итогом является просмотр, развеска, портфолио по окончании семестра, курса, промежуточная аттестации в форме зачета (1 семестр) и зачета с оценкой (2 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.

2. Структура дисциплины «Академическая живопись»

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 108 ч., самостоятельная работа обучающихся 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная					Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	1			9			9	Просмотр, обсуждение
2	Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.	1			9			9	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
3	Фактура.	1			9			9	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
4	Натюрморт из предметов быта,	1			9			9	Просмотр учебных и

	сближенных по цвету.							творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
5	Живопись со вставками	1			9		9	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
6	Элементы интерьера в живописных постановках	1			9		9	Просмотр, обсуждение, опрос.
	зачет	1						Итоговый просмотр учебных и творческих работ, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
	итого за семестр:	1			54		54	
7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	2			10		10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
8	Двухцветная живопись.	2			10		10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном

									пространстве с комментариями работ.
9	Многоцветная живопись.	2			12			12	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
10	Цвет и свет в живописи.	2			10			10	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
11	Коллаж и акварель.	2			12			12	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
	<i>Зачет с оценкой</i>	2							Итоговый просмотр учебных и творческих, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
	итого за семестр:	2			54			54	
	итого за дисциплину:				108			108	

3. Содержание дисциплины «Академическая живопись»

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	<p>Пастозная техника или пастозность, что в переводе с итальянского <i>pastoso</i> означает — тестообразная. Эта техника работы плотными, кроющими мазками краски, которая накладывается слоями. Такой технике присуща рельефность и грубость мазка. Пастозность считается противоположностью лессировочной техники.</p> <p>Для живописи в пастозной технике чаще всего используется мастихин и большая плоская кисть. Реже используются другие подручные средства, такие как деревянные палочки, куски плотного картона. Такая техника считается виртуозной и подходит для опытных художников.</p> <p>Пастозная живопись — это техника, которой присущи энергичность мазка, бурные эмоции, яркость. Именно она раскрывает перед автором возможность в своих творениях проявить особый темперамент, выявить все грани таланта, передать буйство эмоций и переживаний. Пастозный мазок — это заметный густой мазок неразбавленной краски.</p>
2	Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.	<p>Гуашь возникла в IV и V веках, а в наши дни употребляется не только на бумаге, но также на шелке, слоновой кости, пергаменте, атласе и других поверхностях. Ее можно сравнить с акварелью и маслом, так как у нее есть общие черты и с первой и со вторым: как и акварель, гуашь растворяется в воде, наносится теми же типами кисточек на такую же бумагу; подобно живописи маслом, она непрозрачна, и закрашенную поверхность можно много раз переписывать в другой цвет. Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления, допускается многослойность письма, применение белил в смесях красок. Следует помнить, что гуашевые краски при высыхании сильно высветляются. Гуашевые белила и</p>

		<p>черная краска употребляются в графических зарисовках. Цвета гуаши жирные и непрозрачные, и это дает возможность накладывать светлые тона поверх темных. Но, растворенные в воде, они могут продуцировать эффект, близкий к акварели. Гуашь высыхает довольно быстро, и по мере высыхания цвет приобретает менее насыщенный и более матовый оттенок. Профессиональные художники часто пользуются этим средством, особенно в пейзажной живописи, а также при производстве открыток, рекламных материалов и в стенной росписи. Некоторые теоретики считают гуашь шагом к живописи маслом.</p> <p>Работают гуашью щетинными и колонковыми кистями. Начинают писать работу с темных тонов, чтобы полутона заканчивать уже белилами. Также как и в любой живописной работе, начинают писать с больших цветовых отношений. Пишут гуашью быстро, пока краска не высохла, пока она подвижна, используя при этом различные приемы. Так, по-разному кладя краску, то густым, то размытым слоем, добиваются разнообразной фактуры поверхности работы, а вместе с тем и особой выразительности. Все поправки и самые светлые места в работе делают после того, как гуашь уже подсохла. Часто применяется способ, когда гуашь наносят на сухую бумагу, втирая ее щетинной кистью. Можно изобрести и другие приемы, в гуаши их может быть множество. Сама работа, сам мотив подсказывают тот или иной способ решения работы.</p>
3	Фактура.	<p>Для современных художников фактура — одно из главных выразительных средств. Изображение не просто воспроизводит внешнее подобие предмета, а создает у зрителя ассоциативный художественный образ. Привычные качества предметов могут меняться, а красочная фактура часто приобретает самостоятельное значение, вызывая череду ощущений и чувств. В XX веке широкое распространение получила техника коллажа, наклеивания на полотно реальных</p>

		<p>предметов. Осязательная конкретность поверхности усиливается внесением предметных фактур — посыпки песком, наклейки дерева или бумаги.</p> <p>Латинское слово <i>factura</i> обозначает "строение". Внешний вид материала с его характерными особенностями называют фактурой. Ярким примером можно назвать дерево. Его шероховатость – это текстура, ее можно пощупать. Фактурой же называются прожилки, которые кругами расходятся по всей поверхности. Еще один пример – это мрамор, он тоже имеет ярко выраженный рисунок. Его поверхность абсолютно гладкая, но на ней проступает хаотичная сетка.</p>
4	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	<p>Примером может служить живопись гризайль, где главным живописным действием является подбор и распределение тональных отношений на основе двух цветов, или декоративный натюрморт, где, прежде всего, идет работа над развитием уверенного и смелого обращения с чистыми цветами, а также умением нестандартно моделировать форму.</p> <p>В задании на сближенные цвета ученик пробует собрать разобщенную цветовую гамму, присутствующую в постановке, в гармоничную, единую, близкую по тону цветовую композицию.</p> <p>Задание - натюрморт на сближенные цвета подразумевает некое количество предметов, близких по цвету, это не означает, что все элементы сцены должны быть в одной цветовой гамме. Достаточно одной группы предметов, распределенных по плоскости, чтобы реализовать поставленные в задании цели.</p> <p>Важной особенностью учебной постановки является роль драпировок в композиции сцены. Задания такого типа содержат в себе важный, вначале не очевидный принцип, касающийся не только живописи, но и рисунка: видеть в модели, натюрморте не только объекты для изображения на листе, а насыщать их концептуальным смыслом, добавлять изобразительный подтекст. Это, в свою</p>

		очередь, поможет точнее передавать характер модели или образ натурной постановки.
5	Живопись со вставками	Цвет в живописи является одним из важнейших выразительных средств. Он сам по себе может быть носителем определённой идеи, кроме того, может многократно усиливать мысль, заложенную в сюжете картины.
6	Элементы интерьера в живописных постановках	<p>В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности «Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника».</p> <p>Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом построить переработку». Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы студентов.</p>
7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	Слово «гризайль» происходит от французского слова gris, т. е. серый, и означает одноцветную живопись. Задачи, которые ставятся в гризайли, — построение изображения

		<p>средствами тона, изучение в первую очередь формы или новой живописной техники. Гризайль помогает выработать ответственное отношение к тону, к тональному решению этюда. В данном этюде нужно вылепить форму предметов, учитывая распределение света на их поверхности. Ясным должно быть пространственное решение этюда. Важно передать различную тональность предметов и их материальность. Для выполнения гризайли важен правильный подбор цвета. Обычно используют коричневые, теплые черные, черно-коричневые цвета, т. е. цвета теплых оттенков, близкие к черному. Менее удачны для гризайли холодные цвета — синие, фиолетовые, зеленые, холодные черные, а также слишком теплые красно-коричневые или желто-коричневые цвета. Выбранный цвет должен быть достаточно плотным по тону, чтобы была возможность передавать плотные тона натуры. Прежде чем начинать писать, определите общую тональность постановки, самый темный и самый светлый тона.</p>
8	Двухцветная живопись.	<p>Двухцветный колорит в живописи, основанный на двух цветах, противоположных на <u>цветовом круге</u> можно назвать двухцветным. Это может быть, например, красно-зеленый или сине-желтый колорит. Двухцветный колорит можно определить, как колорит <u>контрастных цветов</u>.</p> <p>Если взять красный и зеленый цвета в их спектральном виде, то они не сочетаются на одной изобразительной плоскости, находятся в конфликте. Значит, их придется каким-то образом настраивать по отношению друг к другу. Каким? Основных путей два: это количественная или качественная настройка. В академической живописи используется по преимуществу <u>качественное изменение цвета</u>, когда требуется передать натуру так, как мы ее видим — предметно-пространственно. В этом случае необходимо выбрать, какой цвет будет доминирующим, а какой подчиненным. И трансформировать этот подчиненный цвет,</p>

		добавляя к нему другие цвета, создавая разные оттенки.
9	Многоцветная живопись.	<p>Цвет - главное изобразительное и выразительное средство в живописи - обладает тоном, насыщенностью и светлотой; он как бы сплавляет в целое все характерное в предмете: и то, что можно изобразить линией, и то, что ей недоступно.</p> <p>Живопись, как и графика, пользуется светлыми и темными линиями, мазками и пятнами, но в отличие от нее эти линии, мазки и пятна цветные. Они передают цвет источника света через блики и ярко освещенные поверхности, лепят объемную форму предметным (локальным) цветом и цветом, отраженным средой, устанавливают пространственные отношения и глубину, изображают фактуру и материальность предметов.</p> <p>Задача живописи -- не только показать что-либо, но и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого, воспроизвести «типичные характеры в типичных обстоятельствах».</p>
10	Цвет и свет в живописи.	<p>Цвет – некое свойство, присущее поверхности предмета.</p> <p>Свет – то, что позволяет видеть все окружающее, в том числе и цвет. Ощущение цвета зависит от того, какого рода световые лучи воздействуют на глаз. Обычный солнечный свет равен сумме всех цветов – лучи не окрашены.</p> <p>Цвет это одно из мощнейших средств художника для передачи личного отношения к предмету, своих эмоций или чувств с ним связанных;</p> <p>Свет освещает предмет живописи и воздействует на наше восприятие цветов, тонов, эмоций и даже на наше самочувствие и ощущение комфорта;</p> <p>Вместе цвет и свет помогают судить об объемности и прочности вещества предмета, а также они влияют на настроение и содержание картины.</p>
11	Коллаж и акварель.	Студенты используют при работе над учебным натюрмортом акварель. Работа акварелью

		<p>характеризуется чистотой, прозрачностью и интенсивностью красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета. В акварельной живописи существует несколько методов работы. Первый из них - это метод «алла прима», в основе которого лежит живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. Данный метод чаще всего используется для форэскизов, «нашлепков», но имеет место и в самостоятельных работах. Вторым методом работы с акварельными красками – это лессировка, многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и насыщенность цвета. Каждый мазок краски наносится сразу на место, не двигая кистью по одному месту несколько раз, не нарушая фактуру бумаги. Блики можно сохранить, наложив на них расплавленный воск или резиновый клей, а затем, после окончания работы аккуратно снимали. Метод лессировки используется в длительных по времени натюрмортах.</p> <p>Третий метод письма акварелью - «по сырому», когда мазки накладываются на увлажненный формат без предварительного рисунка сразу в полную силу, используя механическое смешение красок. Чтобы бумага быстро не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, на которой разводят краски. Окончательная прописка переднего плана идет уже по</p>
--	--	--

		просохшему слою.
--	--	------------------

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	<i>Вводная лекция</i> <i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Тестовое задание посредством практического рисования в рисовальных классах с последующим комментарием Развернутая беседа с обсуждением выполненных работ и консультирование.
2	Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
3	Фактура.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-

			дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
4	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
5	Цвет и свет в живописи	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на

			пленер
6	Живопись со вставками	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
7	Элементы интерьера в живописных постановках	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер
8	Одноцветная живопись («Гризайль»)	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в

			<p>аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела.</p> <p>Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер</p>
9	Двухцветная живопись.	<p><i>Практическая работа</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага.</p> <p>Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела.</p> <p>Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер</p>
10	Многоцветная живопись.	<p><i>Практическая работа</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага.</p> <p>Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела.</p> <p>Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических</p>

			средств, возможны выходы на пленер
11	Коллаж и акварель.	<p><i>Практическая работа</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт-дизайн» использованием постановочных материалов – геометрические фигуры, головы и др. части тела. Занятия проходят на базе Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева с использованием графических средств, возможны выходы на пленер.</p>

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
<i>Просмотр</i>	5 баллов	30 баллов
Кафедральный просмотр проводится при участии всего состава кафедры. Для того, чтобы студент был аттестован он должен представить по каждой теме не менее двух работ формата А4, А2, всего не менее 20 работ.	5 баллов	10 баллов
Уровень выполнения работ подробно обсуждается преподавателем с участниками просмотра, после чего (с учетом оценок промежуточных аттестаций) выставляется оценочный балл.	10 баллов	10 баллов
<i>Просмотр</i>	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация		40 баллов
<i>Зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2 семестр)</i>		

<p>Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы.</p> <p>В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета.</p>		
<p>Итого за семестр (дисциплину) <i>Зачет (1 семестр), зачет с оценкой (2 семестр)</i> Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Академическая живопись» выполняется в конце каждого полугодия. Контрольные занятия проводятся в виде практической и самостоятельной работы студента над натюрмортом. Натюрморт выполняется на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий.</p> <p><i>Критерии оценивания контрольной работы</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно расположить предметы в листе; - точно передать пропорции предметов; - поставить предметы на плоскость; - правильно строить цветовые гармонии; - умело использовать приемы работы с акварелью; - передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; - добиться цельности в изображении натюрморта. <p><i>Требования к выполнению экзаменационной работы по живописи.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Композиционно выразительно решить этюд в соответствии с выбранной точкой зрения. Цветовыми характеристиками натуры. 2. Правильно выбрать формат (вертикальный, горизонтальный) бумажного листа. 3. Выдержать соответствие размеров натуры и ее изображения. 4. Увидеть и передать характер, пропорции предметов натюрморта. 5. Передать цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной взаимосвязью. 6. Решить живописно-пространственные задачи изображения, учитывая явления световой и воздушной перспектив. 		<p>100 баллов</p>

7. Показать владение техникой акварельной или гуашевой живописи.		
--	--	--

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине «Академическая живопись»

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Академическая живопись»

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень, типовых заданий для проведения практических занятий, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень обученности и качества знаний обучающихся. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета. Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Академическая живопись» выполняется в конце каждого полугодия.

Контрольные занятия проводятся в виде практической и самостоятельной работы студента над натюрмортом. Натюрморт выполняется на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий.

Критерии оценивания контрольной работы

- грамотно расположить предметы в листе;
- точно передать пропорции предметов;
- поставить предметы на плоскость;
- правильно строить цветовые гармонии;

- умело использовать приемы работы с акварелью;
- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
- добиться цельности в изображении натюрморта.

*Требования к выполнению экзаменационной работы
по дисциплине «Академическая живопись».*

1. Композиционно выразительно решить этюд в соответствии с выбранной точкой зрения. Цветовыми характеристиками натуры.
2. Правильно выбрать формат (вертикальный, горизонтальный) бумажного листа.
3. Выдержать соответствие размеров натуры и ее изображения.
4. Увидеть и передать характер, пропорции предметов натюрморта.
5. Передать цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной взаимосвязью.
6. Решить живописно-пространственные задачи изображения, учитывая явления световой и воздушной перспектив.
7. Показать владение техникой акварельной или гуашевой живописи.

Тема 1. Вводная лекция. Техника живописи.

- 1.1. Струющаяся водная стихия акварели и плотная непрозрачная пастозная техника. Отличие и сходство.
- 1.2. Акрил, темпера, гуашь – основные особенности каждого материала.

Тема 2. Техника живописи. Гуашь. Технические приемы.

- 2.1. Гуашь - материал для быстрой реализации своих творческих идей.
- 2.2. Гуашь – способы нанесения и другие технические приемы для разнообразных фактурных и рисунчатых эффектов.

Тема 3. Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.

- 3.1. Теплая, холодная цветовая гамма. Упражнения.
- 3.2. «Темный - светлый», «холодный - теплый» диапазоны оттенков. Упражнения.

Тема 4. Натюрморт «против света», поставленный вблизи окна.

- 4.1. Силуэт предмета в натюрморте.
- 4.2. Черно-белая графика. Натюрморт.

Тема 5. Живопись со вставками.

- 5.1. Живопись с черно-белыми фактурными мотивами.
- 5.2. Живопись с цветными фактурными мотивами.

Тема 6. Элементы интерьера в живописи.

- 6.1. Варианты постановки со стулом.
- 6.2. Варианты постановки с лестницей.

Тема 7. Одноцветная живопись («Гризайль»).

7.1. Лепка формы тоном в пастозной технике.

7.2. Драпировка. Гризайль.

Тема 8. Двухцветная живопись.

8.1. Дополнительные цвета. Упражнения.

8.2. Светлое на светлом (дополнительные цвета). Темное на темном (дополнительные цвета).

Тема 9. Многоцветная живопись.

9.1. Соединение спектральных цветов с любым цветом. (синий, красный и т.д.)

9.2. Колорит в живописи. Упражнения.

Тема 10. Творческая, авторская живопись.

10.1. Авторские композиции. Черно-белая графика.

10.2. Авторские композиции. Цветная графика.

Тема 11. Коллаж и акварель.

11.1. Коллаж.

11.2. Акварель.

Вариант теста

1. Выбрать из списка. Какой из этих цветов не является «теплым»:

- А) желтый;
- Б) красный;
- В) Оранжевый;
- Г) синий

2. Выбрать из списка. Какое из приведенных ниже определений наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»:

- А) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство;
- Б) изменение величины предметов в зависимости от их удаленности от точки наблюдения;
- В) изменение цвета предмета в зависимости от его удаления от точки наблюдения;
- Г) пропорциональное изменение предметов.

3. Продолжить определение. Основные цвета это:

- А) красный, фиолетовый, зеленый;
- Б) красный, синий, желтый;
- В) желтый, синий, зеленый;
- Г) желтый, синий, оранжевый.

4. Продолжить определение. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:

- А) локальным цветом
- Б) колоритом
- В) контрастом

5. Выбрать из списка. Основной принцип работы над живописным этюдом -

- А) от общего к частному;
- Б) от холодного к теплему;
- В) от светлого к темному.

6. Выбрать из списка. Какое направление живописи передаёт объем предметов, их положение в пространстве и взаимосвязь с окружающей средой.

- А) абстрактное
- Б) декоративное
- В) реалистическое

7. Выбрать из списка. Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы человека.

- А) лепка формы цветом
- Б) композиционное размещение изображения
- В) проработка деталей

8. Выбрать из списка. Вид живописи, в основе которого лежит принцип стилизации:

- А) реалистическая
- Б) декоративная
- В) абстрактная

9. Работа, выполненная с натуры – это...

- А) этюд
- Б) форэскиз

10. Выбрать из списка. При выполнении этюда головы, какой ракурс наиболее выгоден для передачи объема:

- А) фас
- Б) профиль
- В) три четверти

11. Выбрать из списка. При работе над пейзажем с натуры за какое время состояние природы меняется полностью:

- А) два часа
- Б) четыре часа

В) тридцать минут

12. Выбрать из списка. Собственный цвет предмета без учета внешних влияний – это...

- А) полутон
- Б) рефлекс
- В) локальный цвет

13. Выбрать из списка. Какой этап работы при написании живописного этюда на состояние наиболее важен:

- А) проработка деталей
- Б) поиск больших цвето-тональных отношений
- В) лепка формы цветом

14. Выбрать из списка. С чего начинается работа над станковым живописным произведением:

- А) проработка деталей
- Б) поиск композиции с учетом выбранного формата
- В) построение
- Г) поиск основных цвето-тоновых отношений

15. Выбрать из списка. Какой из этих цветов не относится к ахроматической группе:

- А) белый
- Б) фиолетовый
- В) серый
- Г) черный

16. Выбрать из списка. Нанесение одного тонкого красочного слоя на другой называется:

- А) лессировка
- Б) «alaprīma»
- В) техника по-сырому

17. Выбрать из списка. Какой из перечисленных ниже цветов не является хроматическим:

- А) красный
- Б) белый
- В) синий
- Г) голубой

18. Выбрать из списка. Живопись сложной пластической формы – головы натурщика должна базироваться на знаниях:

- А) анатомической конструкции черепа
- Б) истории искусств

В) линейной перспективы

19. Выбрать из списка. Рефлекс по отношению к освещенной части головы изображаемой модели всегда:

- А) светлее
- Б) темнее
- В) точно такой же

20. Выбрать из списка. Живописная техника, при которой цвет каждой детали изображаемой натуры «берётся в полную силу», в один слой, называется:

- А) лессировка
- Б) по-сырому
- В) «*alaprima*»

21. Выбрать правильную последовательность работы над живописным этюдом:

- А) обобщение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение - работа над деталями
- Б) композиционное размещение изображения - лепка большой формы – построение – обобщение
- В) композиционное размещение изображения – построение - лепка большой формы – детальная проработка формы – обобщение
- Г) построение - композиционное размещение изображения - лепка большой формы – работа над деталями - обобщение.

22. Выбрать из списка. Какой из перечисленных терминов не является жанром живописи

- А) портрет
- Б) пейзаж
- В) лессировка
- Г) натюрморт

23. Определить в какое время суток, благодаря особенностям зрительного восприятия, цвета предметов воспринимаются разбеленными

- А) ранним утром
- Б) в солнечный полдень
- В) вечером

24. Выбери наиболее точное определение насыщенности цвета

- А) собственный цвет предмета не зависящий от влияния освещения, окружения
- Б) степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по светлоте

В) степень приближения цветов к белому

25. Любой цвет в окружении более тёмных светлеет, а в окружении более светлых темнеет. Это явление называется ...

А) светлотным контрастом

Б) цветовым контрастом

В) влиянием воздушной перспективы на изображаемый объект

26. Определить элементы, благодаря которым мы зримо воспринимаем объемную форму, материал, пространственное положение предметов это ...

А) контраст света и цвета

Б) насыщенность и светлота

В) светотень и цвет

27. Определить какие из перечисленных материалов не относятся к живописным:

А) акварельные краски

Б) пастель

В) соус

Г) уголь

Д) масляные краски

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1. Визер, В. В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб.: Питер, 2006. - 191 с.

2. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. Живопись на пленере./Методическое пособие для студентов художественных училищ, учащихся художественных школ. - Казань: Отечество, 2011

3. Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. [Текст] / А. Кисилев, А. Астахов. - М.: Белый город, 2014. - 240 с. - (Великие полотна.).

4. Могилевцев В.А. Образцы для копирования. Учебное пособие. СПб.: 4арт, 2012

5. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М.: Владос, 2010. 158 с

6. Могилевцев В.А. Основы живописи. Учебное пособие. - СПб.: 4арт, 2012

Дополнительная литература:

1. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства: Учебное пособие для вузов / Г. В. Беда. - М.: Просвещение, 1977. - 186 с.
2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. - М.: Просвещение, 1989. - 188 с.
3. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М.: Академия, 2007. - 203 с.
4. Васильева — Шляпина, Г. Л. Изобразительное искусство: история зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие для вузов / 2 Г. Л. Васильева - Шляпина. - М.: Академический Проект [и др.], 2007. - 526 с.
5. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа / В. В. Визер. - СПб.: Питер, 2007. - 192 с.
6. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы портрета / В. В. Визер. - СПб.: Питер, 2007. - 187 с.
7. Гаррисон, Хейзл. Рисунок и живопись. Полный курс: Материалы — техника — методы / Хейзл Гаррисон. - М.: Эксмо, 2007. - 252 с.
8. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. / Леонардо да Винчи. - СПб.: Азбука, 2001. - 702 с.
9. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для худож.-граф. фак-тов пед. Вузов / Н. Н. Ростовцев. - М. ; Просвещение, 1999. - 238 с.

Периодические издания (Российские) - журналы:

1. «Ди - Диалог искусств». Журнал Московского музея современного искусства. – Москва: Учредитель и издатель ГБУК г. Москвы, «Московский музей современного искусства».
2. «Искусство – The Art magazine». Издатель Аля Тесис, - М.: ООО «Издательство «Искусство».
3. «Русская галерея – XXI век». Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. – М.: Издательский дом «ПАНОРАМА».
4. «Третьяковская Галерея». - Учредители: Государственная Третьяковская галерея, Фонд «Развитие народного творчества «Грани», В.Л. Машицкий. – М.: «Печатный двор «Граффити».
5. «Художественная школа». Профессиональный информационно-методический журнал для педагогов-художников (рекомендовано Российской академией образования и Российской академией художеств для школ всех типов) - М.: Учредитель: ООО «Издательский Дом «Художественная школа».

6. «Юный художник». Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. – Москва: Учредители: Российская академия художеств. Союз художников России. Акционерное общество «Молодая гвардия».

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

№ п/п	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека.	http://window.edu.ru/windowcatalog/pdf2txt?p
2	ЭБС «Университетская библиотека»	www.biblioclub.ru
3	ЭБС «Рукопт»	www.rucont.ru
4	Британская высшая школа дизайна	https://britishdesign.ru/about/news/9408/
5	Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»	https://strelka.com/ru
6	Центр дизайна Art play	http://www.artplay.ru/
7	Дизайн-завод «Флакон»	https://flacon.ru/
8	Социальный интернет ресурс для обмена изображениями и идеями	https://www.pinterest.ru/
9	Сеть сайтов и услуг, специализирующихся на саморекламе, в том числе консалтинговых и онлайн-портфолио сайтов. Он принадлежит Adobe.	https://www.behance.net/
10	Визуально-коммуникационная группа «ДизайнДепо»	https://designdepot.ru/
11	Брендинговое агентство «Остров свободы»	https://www.os-design.ru/
12	Производитель шрифтов «Паратайп»	https://www.paratype.ru/
13	Российская государственная библиотека	http://rsl.ru
14	электронная библиотечная система база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию и других ведущих	http://eLibrary.ru

	издательств учебной литературы, такие электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам	
15	Электронно-библиотечная система содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным и гуманитарным наукам.	http:// znanium.com/
16	НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА» (КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности.	http://cyberleninka.ru/

Перечень БД и ИСС

№ п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для занятий предоставляется специализированная аудитория-студия 413(б) (художественная мастерская (рисовальный класс)), оборудованная достаточным количеством рабочих мест с обязательным доступом к воде для каждого студента, и в которой имеется необходимое для занятий оборудование:

- мольберты, подиумы, выставочные стенды, софиты для подсветки постановок,
- постановочный материал (набор предметов и драпировок) для учебных натюрмортов,
- гипсовые модели геометрических тел, головы человека, элементов архитектуры и т. д.
- методический фонд кафедры - лучшие студенческие работы и вспомогательная литература,
- цифровая фотокамера.

В распоряжении преподавателя и студентов имеется компьютерный класс 376 (б) с количеством рабочих мест, предусмотренных согласно группе студентов – 15 рабочих станций – на каждого студента индивидуальное рабочее место. Компьютерный класс необходим для цифровой обработки творческих работ, выполненных на учебных занятиях, с целью перевода и их использования в портфолио студента.

Для занятий, в том числе предоставляются музейные залы Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева со скульптурой античного искусства, переднеазиатского и древнеегипетского искусства, а также выставочная экспозиция искусства доколумбовой Америки «Искусство Древней Мексики» и «Другое искусство» из коллекции М. Алшибая (советский андеграунд и современное искусство). В качестве необходимой практической и самостоятельной работы студенты работают за пределами аудиторного фонда университета, в частности предполагается выезды на пленер, по итогам работы – просмотр и выставка работ в интерьерах университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого на лекционных и практических занятиях:

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 18 Rus Student	Graphisoft	свободно

			распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Планы практических занятий.

1. Вводная лекция. Техника пастозной живописи.

1.1. Струящаяся водная стихия акварели и плотная непрозрачная пастозная техника. Отличие и сходство. Упражнения

1.2. Акрил, темпера, гуашь – основные особенности каждого материала. Упражнения.

Контрольные вопросы:

Что такое живопись? Перечислите виды техник? Чем пастозная живопись отличается от лиссеровочной? Акрил, темпера, гуашь – перечислите характеристики и основные особенности материала?

2. Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.

2.1. Гуашь-материал для быстрой реализации своих творческих идей. Упражнения.

2.2. Гуашь, темпера, акрил – способы нанесения и другие технические приемы для разнообразных фактурных и рисунчатых эффектов. Упражнения.

Контрольные вопросы:

Цвет. Свойства цвета? Направление в искусстве и стилизация формы? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве.

3. Фактура.

Фактура как средство композиции.

Контрольные вопросы:

Цветовой круг и цветовой спектр? Стиль и стилевое единство? Цветовой контраст? Основные «виды» поверхностей? И их влияние на общую композиционную составляющую и объем?

4. Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.

4.1. Теплая, холодная цветовая гамма. 2-3 этюда.

4.2. «Темный-светлый», «холодный-теплый» диапазоны оттенков. 2-3 этюда

Контрольные вопросы:

Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения?

5. Живопись со вставками.

5.1. Живопись с черно-белыми фактурными мотивами. 2-3 этюда.

5.2. Живопись с цветными фактурными мотивами. 2-3 этюда

Контрольные вопросы:

Цветовой круг и цветовой спектр? Стиль и стилевое единство? Цветовой контраст? Средства композиции: единство и целостность?

Масштаб и пропорции в изобразительном искусстве?

6. Элементы интерьера в живописных постановках.

6.1. Варианты постановки со стулом. 2-3 этюда

6.2. Варианты постановки с лестницей. 2-3 этюда.

Контрольные вопросы:

Перечислите элементы интерьера? Средства композиции: единство и целостность? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении?

7. Одноцветная живопись («Гризайль»).

7.1. Лепка формы тоном в пастозной технике. Упражнения.

7.2. Драпировка. Гризайль. 1-2 этюда

Контрольные вопросы:

Цветовой круг и цветовой спектр? Стиль и стилевое единство? Цветовой контраст? Основные «виды» поверхностей? И их влияние на общую композиционную составляющую и объем?

8. Двухцветная живопись.

8.1. Дополнительные цвета. Упражнения.

8.2. Светлое на светлом (дополнительные цвета). Темное на темном (дополнительные цвета)

Контрольные вопросы:

Смещение цветов? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве?

9. Многоцветная живопись.

9.1. Соединение спектральных цветов с любым цветом (синий, красный и т.д.) 2-3 этюда.

9.2. Колорит в живописи. 2-3 этюда.

Контрольные вопросы:

Цвет. Свойства цвета? Направление в искусстве и стилизация формы? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения?

10. Цвет и свет в живописи.

10.1. Авторские композиции. Черно-белая графика. (6 час.)

10.2. Авторские композиции. Цветная графика. (6 час.)

Контрольные вопросы:

Цвет. Свойства цвета? Направление в искусстве и стилизация формы? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве? Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения?

11. Коллаж и акварель.

11.1. Коллаж.

11.2. Акварель.

Контрольные вопросы:

Техника коллажа? Методы и приемы коллажирования? Дадаизм – влияние на развитие техники коллаж? Основные примеры работ? Направление в искусстве и стилизация формы? Акварельная техника? Виды? Асимметрия и симметрия в изобразительном искусстве? Пространство и виды перспективы? Понятие о контрасте в изобразительном искусстве? Соразмерность, масштаб и пропорции в изобразительном искусстве? Смещение цветов. Средства и приемы композиции? Изменение цветов от освещения? Статика и динамика в художественном произведении? Сюжетно-композиционный центр в художественном произведении? Колорит в изобразительном искусстве? Уравновешенность в художественном произведении и правило золотого сечения? Символика цвета. Фактура как средство композиции? Цветовой круг и цветовой спектр. Стиль и стилевое единство? Цветовой контраст. Средства композиции: единство и целостность? Масштаб и пропорции в изобразительном искусстве?

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства учебным центром «Арт-дизайн».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в области изображения предметного мира средствами живописи с использованием различных техник и материалов.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются на стадиях обучения, предшествующих высшему образованию (средняя школа, колледж), и предполагают наличие первичной художественной подготовки и творческих способностей.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

ПК-1 владение рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

закономерности построения и законы восприятия цветовой композиции; свойства техник и материалов, использующихся в живописной практике (акварель);

основы рисунка, живописи и композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их взаимодействие.

Уметь:

создавать живописные изображения различных объектов окружающей среды с применением различных средств и техник (акварель); использовать рисунки в составлении живописных композиций с дальнейшей переработкой их любой объект дизайн-проекта, применяя законы цветоведения.

Владеть:

навыками техники письма акварелью при создании живописных композиции; теорией, методами и техниками работы с цветом при создании дизайн-проектов и творческих живописных и графических работ.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) и зачет с оценкой (2 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	19.05.2017 г.	№4
2	Приложение №2	07.06.2018 г.	№6
3	Приложение №3	02.06.2020 г.	№3

1. Структура дисциплины (к п. 2 на 2017 г.)**Структура дисциплины для очной формы обучения**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 126 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	1			12			12	Просмотр, обсуждение
2	Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.	1			12			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
3	Фактура.	1			12			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.

4	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	1			12			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
5	Живопись со вставками	1			10			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
6	Элементы интерьера в живописных постановках	1			12			12	Просмотр, обсуждение, опрос.
	<i>зачет</i>	1							<i>Итоговый просмотр учебных и творческих работ, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки</i>
	итого за семестр:	1			72			72	
7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	2			10			7	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
8	Двухцветная живопись.	2			10			7	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос.

								Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
9	Многоцветная живопись.	2			12		7	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
10	Цвет и свет в живописи.	2			10		7	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
11	Коллаж и акварель.	2			12		8	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
	<i>экзамен</i>	2						Итоговый просмотр учебных и творческих, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
	итого за семестр:	2			54	18	36	
	итого за дисциплину:				126	18	108	

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	AdobeMasterCollection CS4	Adobe	лицензионное
2	MicrosoftOffice 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 19 RusStudent	Graphisoft	свободно распространяемое
6	MicrosoftSharePoint 2010	Microsoft	лицензионное
7	MicrosoftOffice 2013	Microsoft	лицензионное
8	KasperskyEndpointSecurity	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. ЖурналыOxford University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

1. Структура дисциплины (к п. 2 на 2018 г.)**Структура дисциплины для очной формы обучения**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 126 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	1			12			12	Просмотр, обсуждение
2	Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.	1			12			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
3	Фактура.	1			12			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.

4	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету.	1			12			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
5	Живопись со вставками	1			10			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
6	Элементы интерьера в живописных постановках	1			12			12	Просмотр, обсуждение, опрос.
	<i>зачет</i>	1							<i>Итоговый просмотр учебных и творческих работ, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки</i>
	итого за семестр:	1			72			72	
7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	2			10			7	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
8	Двухцветная живопись.	2			10			7	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос.

								Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
9	Многоцветная живопись.	2			12		7	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
10	Цвет и свет в живописи.	2			10		7	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
11	Коллаж и акварель.	2			12		8	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
	<i>экзамен</i>	2						Итоговый просмотр учебных и творческих, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
	итого за семестр:	2			54	18	36	
	итого за дисциплину:				126	18	108	

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	AdobeMasterCollection CS4	Adobe	лицензионное
2	MicrosoftOffice 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 RusStudent	Graphisoft	свободно распространяемое
6	MicrosoftOffice 2013	Microsoft	лицензионное
7	MicrosoftOffice 2013	Microsoft	лицензионное
8	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
9	KasperskyEndpointSecurity	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. ЖурналыCambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer

1. Структура дисциплины (к п. 2 на 2020 г.)**Структура дисциплины для очной формы обучения**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 228 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 108 ч., самостоятельная работа обучающихся 120 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Вводная лекция. Техника пастозной живописи.	1			9			10	Просмотр, обсуждение
2	Техника живописи. Гуашь, темпера, акрил. Технические приемы.	1			9			10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
3	Фактура.	1			9			10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
4	Натюрморт из	1			9			10	Просмотр

	предметов быта, сближенных по цвету.								учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
5	Живопись со вставками	1			9			10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
6	Элементы интерьера в живописных постановках	1			9			10	Просмотр, обсуждение, опрос.
	зачет	1							Итоговый просмотр учебных и творческих работ, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
	итого за семестр:	1			54			60	
7	Одноцветная живопись («Гризайль»)	2			10			10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
8	Двухцветная живопись.	2			10			12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос. Выставка в

								аудиторном пространстве с комментариями работ.
9	Многоцветная живопись.	2			12		14	Просмотр учебных и творческих, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
10	Цвет и свет в живописи.	2			10		12	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
11	Коллаж и акварель.	2			12		12	Просмотр, обсуждение, опрос. Выставка в аудиторном пространстве с комментариями работ.
	<i>Зачет с оценкой</i>	2						Итоговый просмотр учебных и творческих, защита работы с учетом практической и теоретической подготовки
	итого за семестр:	2			54		60	
	итого за дисциплину:				108		120	

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe MasterCollection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 RusStudent	Graphisoft	свободно распространяемое
6	Microsoft SharePoint 2010	Microsoft	лицензионное
7	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
8	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное

9	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
10	KasperskyEndpointSecurity	Kaspersky	лицензионное
11	MicrosoftOffice 2016	Microsoft	лицензионное
12	VisualStudio 2019	Microsoft	лицензионное
13	AdobeCreativeCloud	Adobe	лицензионное
14	Zoom	Zoom	лицензионное