

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.07 Академическая дисциплина (живопись, рисунок)

Уровень основной образовательной программы: Магистратура

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн и цифровое искусство

Форма обучения: очная

Факультет: художественный факультет

Кафедра: "Дизайн"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Дизайн" 11.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

доцент Киреева Лариса Викторовна

Заведующий кафедрой

"Дизайн"

профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Формирование профессионально значимых компетенций выпускников, развитие их творческих способностей в сфере изобразительного искусства знакомство с многообразием техник и приёмов в рисунке и живописи, совершенствование профессиональных навыков в освоении технологии и приемов выполнения различных видов работ и подготовки к самостоятельной творческой работе в качестве дизайнера.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- Стремиться к достижению высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения.
- Углубить и расширить знания закономерности строения и конструкции объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры.
- Развить активный взгляд на натуру, перейти от пассивного рисования к художественно осмысленной форме, богатству пластических решений и разнообразию композиций, что дает возможность наиболее полно раскрыть возможности личностного творческого потенциала.
- Развить творческий потенциал и образное мышление.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-1: Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта	
ПК-1.1: Знает основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования, теорию и методы проектирования для реализации объекта дизайн-проектирования.	Выполнил основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования в процессе реализации объекта дизайн-проектирования.
ПК-1.2: Умеет создать экспозицию проекта, выбирает технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.	Выполнил экспозицию проекта, выбрал технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.
ПК-1.3: Владеет навыками изобразительных средств рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.	Демонстрирует навыки в изобразительных средствах рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	Неделя		17			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Практические	36	36	51	51	87	87
Итого ауд.	36	36	51	51	87	87
Контактная работа	36	36	51	51	87	87
Сам. работа	36	36	21	21	57	57
Итого	72	72	72	72	144	144

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Академический рисунок		
1.1	Тема 1.1. Закономерности построения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры.	1	0
1.2	Практическая работа	1	36
1.3	Самостоятельная работа	1	36
	Раздел 2. Академический живопись		
2.1	Тема 2.1. Активный взгляд на натуру – переход от пассивного списывания к художественно-осмысленной форме, богатству цветовых решений и разнообразию композиций.	2	0
2.2	Практическая работа	2	51
2.3	Самостоятельная работа	2	21
2.4	Экзамен	2	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Атавин Юрий Алексеев	Предмет и пространство в учебном рисунке: специфика рисовальных школ художественно-промышленного профиля	Москва: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2004

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.2	Стародуб Константин Иванович, Евдокимова Наталья Анатольевна	Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учебное пособие	Ростов-на-Дону: Феникс, 2009
1.3	Скакова Анна Генриховна	Рисунок и живопись: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2023
1.4	Кирцер Юзеф Михайлович	Рисунок и живопись: учебное пособие	Москва: Высшая школа, 2005
1.5	Бугаенко Т. Ф.	Цвет в живописи: учеб. пособие	Омск: ОмГТУ, 2022

Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Барчаи Енё	Анатомия для художников	Москва: Эксмо, 2002
2.2	Дюваль Матиас-Мария, Усков Б. Н.	Анатомия для художников: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2023
2.3	Могилевцев Владимир Александрович	Основы рисунка: учебное пособие	Санкт-Петербург: Артиндекс, 2007
2.4	Гренберг Юрий Израилевич	От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи	Москва: Искусство, 2003
2.5	Бриджмен Джордж Б., Лысенкова Ю. А.	Полное руководство по рисунку с натуры: более 1000 иллюстраций	Москва: АСТ, 2006
2.6	Ли Николай Геннадьевич	Рисунок. Основы учебного академического рисунка: допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и другим	Москва: Эксмо, 2017
2.7	Хейл Роберт Беверли, Герасина О. А.	Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на примере рисунков великих художников	Москва: Астрель, 2006
2.8	Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова,	Строгановская школа композиции	Москва: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2005
2.9	Волков Николай Николаевич	Цвет в живописи	Москва: Искусство, 1965

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.10	Паранюшкин Рудольф Васильевич, Хандова Галина Николаевна	Цветоведение для художников : колористика: учебное пособие	Ростов-на- Дону: Феникс, 2007
2.11	Харрисон Хазэл, Сергеева И. А.	Энциклопедия техник рисунка: подробный иллюстрированный путеводитель : 50 рисовальных техник	Москва: АСТ, 2005
2.12	Ульянова Н. Б., Михайлова Е. В., Крыжановская О. А.	Основы рисунка и живописи	Москва: МИСИ – МГСУ, 2023

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание, тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания:

1. Степень раскрытия пластического образа проекта: Стилевое единство решения пластического образа и отдельных деталей графического листа:
отлично: продемонстрированы высокохудожественное раскрытие пластического образа решения рисунка.
хорошо: незначительные неточности при раскрытии пластического образа ,
отсутствие детализированного изучения аналогов
удовлетворительно: допущены фактические ошибки в раскрытии

пластического образа или отсутствует стилевое единство частей и целого рисунка, недостаточно раскрытие художественного образа.

неудовлетворительно: полное отсутствие единства пластического образа и отдельных деталей рисунка, образ не раскрыт.

2. Целостность частей и целого: Композиционное единство, ансамблевость, ритмическое построение композиции графического листа:

отлично: яркое, точное, уверенное, стабильно выстроенное без ошибок композиционное единство, ритмическое построение композиции.

хорошо: незначительные неточности в композиционном построении проекта, мелкие просчеты в ритмике графического решения.

удовлетворительно: Допущены неточности и ошибки в композиционном построении, графический лист слабо выстроен ритмически.

неудовлетворительно: допущены грубые ошибки в композиционном построении графического листа, ритмически невыстроенная композиция.

3. Владение техникой: Степень овладения графическими материалами и техниками:

отлично: яркое, точное, уверенное, стабильное владение графическими материалами и техниками в рисунке.(100%)

хорошо: в целом, стабильное исполнение рисунка в материале, достаточное владение различными графическими техниками. Незначительные технические ошибки. (90%)

удовлетворительно: допущены неточности в исполнении. Слабые технические навыки, неубедительность. Реализация творческой работы в материале состоялась на 70%

неудовлетворительно: многочисленные грубые ошибки в техническом исполнении графического листа в материале. работе. Реализация творческой работы в материале не состоялась.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде: тестовых заданий по дисциплине, проверки домашнего задания (эскизы, форэскизы), собеседований и контроля регулярного посещения занятий.

Итоговый контроль осуществляется в виде просмотра (экзамена) в конце 2 семестра. Обучающийся представляет объем выполненных творческих работ на кафедраальный, а затем ректорский просмотр. Просмотр проходит одновременно у всего курса. Экзамен (просмотр) кафедраальный принимает комиссия преподавателей кафедры; экзамен (просмотр) ректорский (факультетский) принимает комиссия из числа заведующих смежных кафедр, декана и представителей администрации вуза.

5.2. Типовые контрольные задания.

Декоративные тематические натюрморты в различных графических техниках с искусственным и естественным освещением.

Модель в неглубоком пространстве интерьера. Декоративные портреты раскрывающие образы и характеры (портрет современника, одnogруппника) авторское решение(использование графических техник, текстур, фактур).

5.2. Тестовые задания:

1. ВАЖНЕЙШИЙ ОРГАНИЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ, ПРИДАЮЩИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЮ ЕДИНСТВО И ЦЕЛЬНОСТЬ, СОПОДЧИНЯЮЩИЙ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ ДРУГ ДРУГУ И ВСЕМУ ЗАМЫСЛУ ХУДОЖНИКА. ЭТОТ КОМПОНЕНТ СВЯЗАН С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ И ФИГУР В ПРОСТРАНСТВЕ, УСТАНОВЛЕНИЕМ СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМОВ, СВЕТА И ТЕНИ, ПЯТЕН СВЕТА И Т.П.

- а) Композиция
- б) Конструкция
- в) Перспектива
- г) Светотень

(Эталон: а)

2. ВИД ПЕРСПЕКТИВЫ, РАССЧИТАННЫЙ НА ФИКСИРОВАННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ЕДИНУЮ ТОЧКУ СХОДА НА ЛИНИИ ГОРИЗОНТА (ПРЕДМЕТЫ УМЕНЬШАЮТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ПО МЕРЕ УДАЛЕНИЯ ИХ ОТ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА).

- а) Прямая линейная перспектива
- б) Воздушная перспектива
- в) Обратная линейная перспектива г) Перцептивная перспектива

(Эталон: а)

3. НАБЛЮДАЕМОЕ НА ПОВЕРХНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ СОЗДАЮЩЕЙ ШКАЛУ ЯРКОСТЕЙ.

- а) Светотень
- б) Сфумато
- в) Контражур
- г) Рефлекс

(Эталон: а)

4. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, КОГДА ИСТОЧНИК СВЕТА РАСПОЛОЖЕН ПОЗАДИ ОБЪЕКТА

- а) Светотень
- б) Сфумато
- в) Контражур

г) Негатив

(Эталон: в)

5. ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ТЕРМИНОМ «КОНСТРУКЦИЯ»?

- а) Строение
- б) Пропорции
- в) Плановость
- г) Пространство

(Эталон: а)

6. КАКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕ СПОСОБСТВУЕТ ВЫЯВЛЕНИЮ ОБЪЁМНОЙ ФОРМЫ И ФАКТУРЫ ИЗОБРАЖАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ:

- а) Контражурное
- б) Фронтальное
- в) Боковое
- г) Естественное

(Эталон: б)

7. ЖИВОПИСНОЕ ТЕЧЕНИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА, ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ЦВЕТОВ В ИХ КОНТРАСТНЫХ СОЧЕТАНИЯХ БЕЗ ВАЛЁРОВ, СВЕДЕНИЕ ФОРМЫ К ПРОСТЫМ ОЧЕРТАНИЯМ, ОТКАЗ ОТ СВЕТОТЕНЕВОЙ И ТОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИРОВКИ И СЛОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОСТРОЕНИЙ. ОСНОВНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАПРАВЛЕНИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ АНРИ МАТИССА, АНДРЕ ДЕРЕНА И МОРИСА ВЛАМИНКА:

- а) Конструктивизм
- б) Фовизм
- в) Реализм
- г) Сюрреализм

(Эталон: б)

8. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В США, КОТОРОЕ СОЕДИНИЛО В СЕБЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПОПУЛЯРНУЮ КУЛЬТУРУ. ДЛЯ НЕГО ХАРАКТЕРНО ЗАИМСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВ ИЗ РЕКЛАМЫ, КОМИКСОВ, ЖУРНАЛОВ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И КИНЕМАТОГРАФА. ЛИДЕР ЭТОГО ТЕЧЕНИЯ - ЭНДИ УОРХОЛ:

- а) Стрит-арт
- б) Поп-арт
- в) Соцреализм
- г) Граффити

(Эталон: б)

9. НАПРАВЛЕНИЕ В ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЕ XX ВЕКА. ХУДОЖНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ В ЭТОМ СТИЛЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАЛИСТИЧНЫЙ ПРИНЦИП ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫЙ К ТОМУ, ЧТО ВИДИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАЗ, НО НЕ СТРЕМЯТСЯ ТОЧНО СКОПИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ, ПРИ ЭТОМ ТЩАТЕЛЬНО ПРОРАБАТЫВАЮТ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДОСТИГАЯ РЕАЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ НЕДОСТИЖИМА ДЛЯ ОБЪЕКТИВА ФОТОГРАФА:

- а) Сюрреализм
- б) Реализм
- г) Абстракционизм

(Эталон: б)

10. НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ФОТОГРАФИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ СТРОГОСТЬ И ЛАКОНИЧНОСТЬ ФОРМ, УТИЛИТАРНОСТЬ. ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ – АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО И ВЛАДИМИР ТАТЛИН:

- а) Абстракционизм
- б) Конструктивизм
- в) Футуризм
- г) Кубизм

(Эталон: б)

11. СОПОСТАВЬТЕ ПРИМЕРЫ ТЕХНИК РИСУНКА И ИХ ПОНЯТИЯ:

1. ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК	а) рисунок контуров формы с помощью различных инструментов и материалов (карандаш, маркер, линер и т.д.). Характер линий формирует образ и качество изображаемых объектов без особой детализации. Техника, позволяющая выполнить рисунок достаточно быстро.
2. ПЯТНОВОЙ РИСУНОК	б) рисунок без контуров, с помощью тона, штриховки и фактуры. Подходит для длительного, подробного и сложного рисунка, с характеристиками тона, объема и качеством поверхностей. Материалы : уголь, соус, тушь и др.

(Эталон: 1-а, 2-б)

12. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ КОЛОРИТ.

Колорит – это ...

(Эталон: композиция цвета, цветовой строй, характер использования цветовых отношений).

5.3. Перечень видов оценочных средств Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое. Творческое задание, тестирование.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины обучающиеся должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для освоения дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно посещать практические (семинарские) занятия.
2. Изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя.
3. Следовать рекомендациям преподавателя, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
4. Осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.
5. По завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе обучающегося.

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную работу по заданной теме, ознакомиться с основной, дополнительной литературой и онлайн ресурсами, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, принимать участие в выполнении заданий, аргументировать собственную позицию.

Если в процессе подготовки возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной работы:

- 1) самостоятельное изучение теоретического материала; Результаты самостоятельного изучения теоретического материала представляются преподавателю посредством успешного выполнения заданий, правильного решения ситуационных задач.
- 2) анализ ключевых терминов; Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

3) выполнение творческой практической работы. После выполнения творческой работы происходит ее защита.

Результаты самостоятельного изучения материала представляются обучающимся преподавателю посредством успешного выполнения заданий.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Учебные мастерские (дизайн). Оснащение: стол предметный, софиты, стеллажи, столы, стулья, мультимедийное оборудование (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки).

Выставочный зал. Оснащение: информационная стойка, экспозиционное оборудования (модульная витрина, модуль для габаритных экспонатов, подвесочная система для картин, стойка металлическая со световой панелью), ноутбук.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.