

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой «Дизайн»
С.С. Ливак

«18» мая 2019г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Уровень образовательной программы бакалавриат
Направления подготовки 54.03.01 Дизайн
Профиль Графический дизайн и анимация
Форма обучения очная
Факультет Художественный
Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)			Форма итогового контроля
			1	2	3	
ЗЕ	Часы					
7	252	56	60	76	60	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки образования по направлению подготовки 54.03.01 дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1004 от 11 августа 2016 г.

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры Протокол № 22 от 14.05.18г.

Разработчики:

Доцент кафедры «Дизайн»

Зав. кафедрой, профессор кафедры
«Дизайн»

В.Н. Гудвилл

С.С. Ливак

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель:

Формирование компетенций, необходимых для понимания сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений, анализа вариантов творческих и технических решений, выбора наилучшего из них для решения художественных задач в проектной деятельности. Подготовка дизайнера, способного на высоком художественном уровне решать комплекс проектных задач

1.2. Задачи:

1. Изучить теоретические основы академической живописи;
2. Изучить практические методы академической живописи;
3. Использовать знания, умения и навыки профессионального владения художественными материалами, приемами и техническими средствами.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Академическая живопись» включена в базовую часть Блока 1 и изучается на протяжении двух семестров обучения в объеме 136 практических часов. Форма итогового контроля – экзамен в конце 3 семестра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<u>ОПК-2</u> <u>владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.</u>	<u>Знать:</u> -историю развития искусства академической живописи; законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию света и цвета, теней); закономерности зрительного восприятия; элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, представлению.
	<u>Уметь:</u> -рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты реальной действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); правильно и выразительно компоновать изображения; передавать живописными средствами объем, фактуру, текстуру материалов изображаемых объектов; живописными средствами проводить декоративную стилизацию реалистических изображений.
	<u>Владеть:</u> осмыслением поставленных творческих задач; приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; принципами художественно-образного изображения; приемами и средствами передачи объема и пространства; навыками работы различными живописными материалами для создания выразительных образов в рисунке.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего часов
	1	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	60	76	60	196
практических	60	76	60	196
Самостоятельная работа (всего)	12	32	12	96
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Зачет с оценкой	Экзаменационный просмотр	Экзаменационный просмотр	
Общая трудоемкость, час	72	108	72	252
ЗЕ	2	3	2	7

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<i>1-й семестр</i>			
1.	Натюрморт из простых предметов в нейтральном колорите.	1. Вводное задание в котором разъясняются основные понятия живописи: что такое колорит, тепло-холодность, тональность цвета и т.д. 2. Найти в форэскизе грамотное композиционное размещение предметов на плоскости листа и максимально точно перенести на формат найденное решение. 3. Найти живописное решение натюрморта в контексте сближенных цветовых отношений. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил	ОПК-2
2.	Несложный натюрморт в неглубоком пространстве тёплом колорите.	Цели и задачи сходны с задачами предыдущего задания, за исключением того, что изучаются особенности построения ярко выраженного тёплого колорита. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил	ОПК-2
3.	Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве холодном колорите.	1. В последней постановке семестра немного усложняется композиционная составляющая, пространство натюрморта становится двухуровневым. Все остальные цели и задачи остаются теми же с учётом построения холодного	ОПК-2

		колорита. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил	
<i>2-й семестр</i>			
1.	Постановка на сближенные тональные отношения. Белый натюрморт.	Сложность написания постановки в том, что нюансировка колорита состоит больше в тональной составляющей, а не в цветовой, в то же время, на белой форме более ясно видно все основные живописные законы: тепло-холодность, влияние соседней формы или плоскости(рефлекс), снижение тональных и цветовых контрастов по мере удаления от переднего плана и т.д. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил.	ОПК-2
2.	Постановка с использованием светлых рельефных поверхностей и тёмного фона.	Постановка, в отличие от всех предыдущих, включает в себя пространственную составляющую, которая состоит в том, что фоном для предметов является не тёмная плоскость, а тёмное пространство за предметами. Это позволяет, лучше увидеть влияние света на форму и на цвет этой формы, а также понять, за счёт чего форма связывается с окружающим её пространством. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил.	ОПК-2
	Постановка на контрастные цветовые отношения. Натюрморт с использованием чистых спектральных цветов.	В этой постановке очень наглядно выявляется взаимовлияние соседнего друг с другом цвета: как за счёт непосредственного рефлексирования, так и за счёт оптического явления дополнительного цвета. Задача состоит в том, чтобы не теряя цветовой яркости разного цвета сгармонировать его в своей работе. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил.	ОПК-2
3 семестр			
	Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве, на сближенные тональные и цветовые отношения с естественным	Развивать восприятие формы в неглубоком пространстве с помощью передачи воздушной перспективы и пространственных планов. Научиться организовывать композицию листа регулируя насыщенность цветовой среды. Формат: 50X70	ОПК-2

освещением.		Материал: гуашь, темпера, акрил.	
Натюрморт контрастным боковым естественным освещением.	с	Научиться компоновать формат учитывая не только масштабы и расположение предметов, но и учитывая количество света и тени на постановке. Добиваться выразительности и образности, используя эффекты освещения. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил.	ОПК-2
Постановка на выразительное силуэтное решение. Освещение контражурное.	на	В задании на первое место выдвигается композиционная составляющая, поиск выразительного силуэта предметов, их связь с пространством. Живописная составляющая задания, усложняется тем, что работать приходится только с тенью, выявляя форму тонкими цветными рефлексам. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил.	ОПК-2

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Натюрморт из простых предметов в нейтральном колорите.	20	4	24
2	Несложный натюрморт в неглубоком пространстве в тёплом колорите.	20	4	24
3	Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве в холодном колорите.	20	4	24
Итого за семестр		60	12	72

2-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Постановка на сближенные тональные отношения. Белый натюрморт.	20	10	30
2	Постановка с использованием светлых рельефных поверхностей и тёмного фона.	25	10	35

3	Постановка на контрастные цветовые отношения. Натюрморт с использованием чистых спектральных цветов.	31	12	43
Итого за семестр		76	32	108

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1	Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве, на сближенные тональные и цветовые отношения с естественным освещением.	20	4	24
2	Натюрморт с контрастным боковым естественным освещением.	20	4	24
3	Постановка на выразительное силуэтное решение. Освещение контражурное.	20	4	24
Итого за семестр		60	12	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Поморов, Сергей Борисович. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» / Сергей Борисович Поморов. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/64348/#3>. — ISBN 978-5-8114-1766-7. — ISBN 978-5-91938-167-9.
2. Живопись. I - V курс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4056.
3. Гудвилл, Виталий Николаевич. Натюрморт в дисциплине "Академическая живопись" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению 54.03.01, профиль "Дизайн среды" / Виталий Николаевич Гудвилл. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017. — 34 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3585.

4. Техника акварельной живописи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 24 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4058.

6.2 Дополнительная литература

1. Дагддян, Калуст Тигранович. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре [Электронный ресурс] : с электронным приложением: учебное пособие для вузов / Калуст Тигранович Дагддян. — Электрон. текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2018. — 208 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112118/#1>. — ISBN 978-5-906992-59-8.
2. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для студентов высших художественных учебных заведений / Геннадий Иванович Панксенов. — Москва : Академия, 2007. — 144 с. — (Высшее профессиональное образование) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4341. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-7695-3878-0.
3. Макарова, Маргарита Николаевна. Натюрморт и перспектива: учебное пособие для художественных вузов: допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Изобразительное искусство" / Маргарита Николаевна Макарова. — Москва : Академический проект, 2016. — 239с. : ил.: тв. — (Gaudeamus) . — ISBN 978-5-8291-1860-0 .
4. Ермолаева, Людмила Павловна. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок : учебное пособие / Людмила Павловна Ермолаева. — Москва : Архитектура-С, 2009. — 151 с. : ил. — ISBN 978-5-9647-0159-0
5. Дорофеева, Юлия Юрьевна. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : учебное пособие для вузов / Юлия Юрьевна Дорофеева. — Москва : ВЛАДОС, 2014. — 240 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4329. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-691-01942-5.
6. Ревякин, Петр Петрович. Техника акварельной живописи : учебное пособие для архитектурных вузов и факультетов / Петр Петрович Ревякин. — Москва : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. — 223 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4349. — Режим доступа: для авториз. пользователей..
7. Ревякин, Петр Петрович. Техника акварельной живописи [Текст] : учебное пособие для вузов / Петр Петрович Ревякин. — Москва : Архитектура-С, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-9647-0274-0.

8. Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи : учебное пособие / Дмитрий Иосифович Киплик. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 592 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/140725/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5312-2. — ISBN 978-5-4495-0610-8.
9. Омельяненко, Елена Владимировна. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Елена Владимировна Омельяненко. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/92657/#3>. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — ISBN 978-5-91938-133-4.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

1. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
2. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
4. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
5. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

LCD-телевизор, столы, стулья, шкаф

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;
- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Лист обновлений

14.05.2018г. рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены на заседании кафедры «Дизайн графический» (**протокол № 22**) по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн и анимация», профиль подготовки «Дизайн коммуникативный».

30.05.19г. на заседании кафедры «Дизайн графический» (протокол № 10) утверждены обновления образовательной программы в части:
календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата;
рабочих программ дисциплин с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:
-список литературы;
-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
-материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с -расширением материально-технической базы СГИИ им. Д.Хворостовского).
А также утверждены обновления рабочих программ дисциплин и программ практик, реализуемых кафедрой.

31.08.2020г. на заседании кафедры (**протокол № 1**) утверждены обновления образовательной программы в части:

рабочих программ дисциплин с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

-список литературы;
-базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
-материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с -расширением материально-технической базы СГИИ имени Д. Хворостовского).
А также утверждены обновления рабочих программ дисциплин и программ практик, реализуемых кафедрой.