

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Дизайн
Ливак С.С.

«17» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профили Графический дизайн

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоёмкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	3		
7	252	56	60	76	60	-	Зачет с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «18» мая 2021 г., протокол № 10.

Разработчики:

Доцент кафедры «Дизайн» Гудвилл В.Н.

Заведующий кафедрой «Дизайн»

Профессор Ливак С.С.

1. Цели и задачи дисциплины «Академическая живопись»

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 дисциплины может применяться 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 1, 2, 3 семестров обучения в объеме 196 практических часов. Форма итогового контроля – зачет с оценкой в конце 1 семестра и экзаменационный просмотр в конце 2 и 3 семестра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен владеть рисунком, живописью и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, цветом и цветовыми композициями	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - физические свойства света и цвета, основные положения теории цвета для обоснования художественного замысла дизайн-проекта; - способы и технологии формирования графической формы для составления ахроматических и полихромных композиций необходимых к их использованию в дизайн-проектах; Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - использовать методы графического изложения идеи проекта в эскизе; - использовать принципы выбора графических средств в процессе проектирования с учетом задач и технологии проектирования; Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - рисунком, его техническим многообразием и использовать рисунки в практике составления графических композиций; - приемами создания пластической композиции пространственных форм для выполнения дизайн-проекта, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями;

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	56
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Зачет с оценкой	Экзаменационный просмотр	Экзаменационный просмотр	
Общая трудоёмкость, час	72	108	72	252
ЗЕ	2	3	2	7

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<i>1-й семестр</i>		
Натюрморт простых предметов нейтральном колорите.	из в 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.	ПК-1
	Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил	
Несложный натюрморт неглубоком пространстве тёплом колорите.	в в 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	ПК-1

<p>Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве холодном колорите.</p>	<p>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 колорита.</p> <p>Формат: 50X70</p> <p>Материал: гуашь, темпера, акрил</p>	<p>ПК-1</p>
<p>2-й семестр</p>		
<p>Постановка на сближенные тональные отношения. Белый натюрморт.</p>	<p>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.</p> <p>Формат: 50X70</p> <p>Материал: гуашь, темпера, акрил.</p>	<p>ПК-1</p>
<p>Постановка с использованием светлых рельефных поверхностей тёмного фона.</p>	<p>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 так же понять, за счёт чего форма связывается с окружающим её пространством.</p> <p>Формат: 50X70</p> <p>Материал: гуашь, темпера, акрил.</p>	<p>ПК-1</p>
<p>Постановка на контрастные цветовые отношения. Натюрморт с использованием чистых спектральных цветов.</p>	<p>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.</p> <p>Задача состоит в том, чтобы не теряя цветовой яркости разного цвета сгармонировать его в своей работе.</p> <p>Формат: 50X70</p>	<p>ПК-1</p>

	Материал: гуашь, темпера, акрил.	
3-й семестр		
Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве, на сближенные тональные и цветовые отношения с естественным освещением.	Развивать восприятие формы в неглубоком пространстве с помощью передачи воздушной перспективы и пространственных планов. Научиться организовывать композицию листа регулируя насыщенность цветовой среды. Формат: 50X70 Материал: гуашь, темпера, акрил.	ПК-1
Натюрморт с контрастным боковым естественным освещением.	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.	ПК-1
Постановка на выразительное силуэтное решение. Освещение контражурное.	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.	ПК-1

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Натюрморт из простых предметов в нейтральном колорите.	20	4	24
Несложный натюрморт в неглубоком пространстве в тёплом колорите.	20	4	24
Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве в холодном колорите.	20	4	24

Постановка на сближенные тональные отношения. Белый натюрморт.	25	10	29
Постановка с использованием светлых рельефных поверхностей и тёмного фона.	25	10	29
Постановка на контрастные цветовые отношения. Натюрморт с использованием чистых спектральных цветов.	26	12	29
Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве, на сближенные тональные и цветовые отношения с естественным освещением.	20	4	24
Натюрморт с контрастным боковым естественным освещением.	20	4	24
Постановка на выразительное силуэтное решение. Освещение контражурное.	20	4	24
Всего	196	56	252

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Гудвилл В. Н. Натюрморт в дисциплине "Академическая живопись" : учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению 54.03.01, профиль "Дизайн среды" / В. Н. Гудвилл. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3585.

2. Живопись. I - V курс : учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4056.

3. Поморов С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров : допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» / С. Б. Поморов. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2015. — (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.

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

Дополнительная литература

1. Даглдиян К. Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : с электронным приложением: учебное

пособие для вузов / К. Т. Дагдьян. — Электрон. текст. изд. — М. : ВЛАДОС, 2018. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа

: <https://e.lanbook.com/reader/book/112118/#1>. — ISBN 978-5-906992-59-8.

2. Дорофеева Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : учебное пособие для вузов / Ю. Ю. Дорофеева. — М. : ВЛАДОС, 2014. — (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.

3. Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок : учебное пособие / Л. П. Ермолаева. — М. : Архитектура-С, 2009. — ISBN 978-5-9647-0159-0.

4. Злобина Л. А. Евгений Дубицкий. Пастельная акварель : учебное пособие / Л. А. Злобина. — Электрон. текст. изд. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2016. — (Мир культуры, истории и философии) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/91836/#3>. — ISBN 978-5-8114-2254-8. — ISBN 978-5-91938-311-6.

5. Киплик Д. И. Техника живописи : учебное пособие / Д. И. Киплик. — 6-е изд., стер. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. — (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.

6. Коробейников В. Н. Академическая живопись : практикум: направление подготовки: 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки: «Художественная керамика» квалификация (степень) выпускника «бакалавр», формы обучения: очная, заочная / В. Н. Коробейников. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/105262/#1>. — ISBN 978-5-8154-0386-4.

7. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи : учебное пособие для архитектурных вузов и факультетов / П. П. Ревякин. — М. : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4349. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Омеляненко Е. В. Цветоведение и колористика : допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Е. В. Омеляненко. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2017. — (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.

9. Шадулин А. В. Материалы и техника живописи : учебно-методическое пособие / А. В. Шадулин. — Барнаул : Изд-во АлГТУ, 2007. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4827. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. 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://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com/books>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <http://www.biblio-online.ru>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

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:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;

2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

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.

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».