

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.

«18» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			1	2		
5	180	136	44	60	76	–	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.
Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Куликова Мария Павловна

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование компетенций, необходимых для понимания сущности и конкретных методов поиска оптимальных решений, анализа вариантов творческих решений и технологии выполнения, выбора наилучшего из них для решения художественно-композиционных задач в проектной деятельности. Подготовка дизайнера, способного на высоком художественном уровне решать комплекс проектных задач.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- Изучить теоретические основы академической живописи;
- Изучить практические методы академической живописи;
- Использовать знания и вырабатывать умения и навыки 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Академическая живопись» изучается в течение 1 и 2 семестра на 1 курсе обучения. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого семестра обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

• Компетенция	• Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. <i>Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и</i>	знать: <ul style="list-style-type: none"> • историю развития искусства академической живописи; • законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию света и цвета, теней); • закономерности зрительного

<i>моделировании, с цветом и цветовыми композициями</i>	<p>восприятия; элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, представлению.</p> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты реальной действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); • передавать живописными средствами объем, фактуру, текстуру материалов изображаемых объектов; • живописными средствами проводить декоративную стилизацию реалистических изображений <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осмыслением поставленных творческих задач; • приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры, принципами художественно-образного изображения; • навыками работы различными живописными материалами для создания выразительных образов в живописи.
---	---

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	60	76	136
лекционных	-	-	-
практических	60	76	136
индивидуальных	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	12	32	44
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен	Экзамен
Общая трудоемкость, час	72	108	180
ЗЕ	2	3	5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1 семестр		
1. Натюрморт из простых предметов в нейтральном	Основные понятия живописи -- колорит, теплота, холодность, тональность цвета и т.д. Найти в форэскизе грамотное композиционное размещение предметов на	ПК-1

колорите.	<p>плоскости листа и максимально точно перенести на формат найденное решение. Найти живописное решение натюрморта в контексте сближенных цветовых отношений.</p> <p><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил</p>	
2. Несложный натюрморт в неглубоком пространстве в тёплом колорите.	<p>Цели и задачи сходны с задачами предыдущего задания, за исключением того, что изучаются особенности построения ярко выраженного тёплого колорита.</p> <p><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил</p>	ПК-1
3. Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве в холодном колорите.	<p>В данной постановке усложняется композиционная составляющая, пространство натюрморта становится двухуровневым. Все остальные цели и задачи остаются теми же с учётом построения холодного колорита.</p> <p><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил</p>	ПК-1
4. Постановка на сближенные тональные отношения. Белый натюрморт.	<p>Сложность написания постановки заключается 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><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил.</p>	ПК-1
2 семестр		
5. Постановка с использованием светлых рельефных поверхностей и тёмного фона.	<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><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил.</p>	ПК-1
6. Постановка на контрастные цветовые отношения. Натюрморт с использованием чистых спектральных цветов.	<p>В данной постановке необходимо наглядно выявить взаимовлияние одного цвета на другой: 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, сгармонизовать его в своей работе.</p> <p><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил.</p>	ПК-1
7. Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве, на сближенные тональные и цветовые отношения с естественным	<p>Развивать восприятие формы в неглубоком пространстве с помощью передачи воздушной перспективы и пространственных планов. Научиться организовывать композицию листа, регулируя насыщенность цветовой среды.</p> <p><u>Формат:</u> 50X70</p> <p><u>Материал:</u> гуашь, темпера, акрил.</p>	ПК-1

освещением.		
8. 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 рефлексами. <i>Формат:</i> 50X70 <i>Материал:</i> гуашь, темпера, акрил.	ПК-1

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

1 семестр

Разделы дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего Час.
1. Натюрморт из простых предметов в нейтральном колорите.	14	3	17
2. Несложный натюрморт в неглубоком пространстве в тёплом колорите.	14	3	17
3. Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве в холодном колорите.	16	3	19
4. Постановка на сближенные тональные отношения. Белый натюрморт.	16	3	19
Всего	60	12	72

2 семестр

Разделы дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего Час.
5. Постановка с использованием светлых рельефных поверхностей и тёмного фона.	16	6	22
6. Постановка на контрастные цветовые отношения. Натюрморт с использованием чистых спектральных цветов.	18	8	26
7. Двухуровневый натюрморт в неглубоком пространстве, на сближенные тональные и цветовые отношения с естественным освещением.	20	8	28
8. Постановка на выразительное силуэтное решение. Освещение контражурное.	22	10	32
Всего	76	32	108

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. 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.

6.2. 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. Даглдиян. — 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.

6.3. 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://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL:

<https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
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 "Консультант Плюс". - 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.

7. 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 ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».