

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 04.07.2024 22:09:14

Уникальный программный идентификатор:

7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна и изобразительных искусств

Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АРИЖ

Е.А. Калашникова

20.05.2024, Протокол № 11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.02 Живопись

Направление подготовки	<i>54.03.01 Дизайн</i>
Профиль подготовки	<i>Дизайн</i>
Квалификация (степень) выпускника	<i>Бакалавр</i>
Форма обучения	<i>Очная</i>
Года начала подготовки	<i>2024</i>

Краснодар 2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины Б1.В.02 Живопись базовой части Блока 1 студентам очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в 3-6 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (№ 1004 от 11.08.2016 г.)

Рецензенты:

Член РАХ, Заслуженный художник
России
Преподаватель кафедры Живописи,
графики и скульптуры ЮФУ

С.Н. Демкина
Д.Ю. Серебряков

Составитель:

Кандидат искусствоведения, доцент
кафедры АРИЖ КГИК

Е.А. Калашникова

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры АРИЖ от 20.05.2024 , протокол № 11.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.02 Живопись одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» 18.06.2024 , протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Структура дисциплины
 - 4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
5. Образовательные технологии
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
 - 6.1. Контроль освоения дисциплины
 - 6.2. Оценочные средства
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Периодические издания
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
 - 7.6. Программное обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) Б1.О.17 Профессиональное компьютерное обеспечение дизайна

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) **Б1.В.02 Живопись** являются: изучение академической живописи, овладение навыками работы гуашью и темперой, развитие творческого воображения у студентов, воспитание художественного вкуса и эстетической культуры. Цель изучения состоит в том, чтобы последовательно, начиная с основных законов и правил построения реалистической формы, подойти к пониманию и решению проблем творческого восприятия природы.

Задачи:

- изучить теоретические основы академической живописи;
- освоить объемно-пространственную трактовку формы при помощи цвета;
- освоить принципы создания цветовой гармонии;
- изучить изобразительные возможности техники живописи;
- научиться решать конкретные изобразительные задачи в зависимости от колорита и характера освещения природы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.02 Живопись относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.07).

При изучении дисциплины «Живопись» используются знания следующих дисциплин: рисунок, перспектива, композиция –это требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). Учебный материал по дисциплине «Живопись» является фундаментом для прохождения дисциплины «Проектирование», а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины позволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать изученный материал в последующей профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины **Б1. О.21 Живопись** обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты:

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.2 владение навыками изображения объектов предметного мира, приемами и методами выполнения проектных задач на различную тематику разного уровня сложности в соответствии с концептуальным и творческим подходом		
	– понятия и термины: «цвет», «тон», «колорит», «лепка формы», «объем», «рефлекс», а также «взаимосвязи цветов» и «система их отношений»;	– выполнять натурные постановки	– опытом применения разнообразных технических приемов в процессе выполнения работ
ПК-1 Способен использовать графический язык, изобразительные средства и приемы проектной графики для раскрытия художественного замысла дизайн-проекта	ПК-1.2 владение навыками графической работы в разных техниках и материалах, традиционными и современными средствами проектной подачи		
	– закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею в живописном произведении	– представлять художественный замысел проекта в эскизах, зарисовках, живописных этюдах	– различными выразительными средствами в решении живописных задач, передачи материальности предметов, различных фактур

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины **Б1. О.21 Живопись** составляет **12** зачетных единиц (**432** часа).

По очной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах / з.е.)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
	Основы создания цветовой гармонии, объемной формы и плановости в живописи	1			48		42	18 Экзамен
	Объемно -пространственное решение интерьера	2			54		18	Зачет с оценкой
	Портрет в среде	3			48		60	Зачет с оценкой
	Фигура в интерьере	4			64		62	18 Экзамен
ИТОГО:					214		182	36

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

По очной форме обучения

Наименование разделов	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
1 семестр			
Раздел 1. Основы создания цветовой гармонии, объемной формы и плановости в живописи			
Тема 1.1. Натюрморт из 5 предметов в технике гризайль	Лекции:		
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить натюрморт, разобрать по тону. Создать объемную форму и плановость предметов.	16	

	Индивидуальные занятия:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить натюрморт, разобрать по тону. Создать тоном объемную форму и плановость предметов, формат А2.	14	
Тема 1.2. Натюрморт из 5 предметов в теплой гамме	Лекции:		
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить, разобрать по тону. Создать объемную форму и плановость предметов, с развитием теплохолодности (теплая цветовая гамма)	16	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать и построить натюрморт, разобрать по тону. Создать объемную форму и плановость предметов, с развитием теплохолодности (теплая цветовая гамма), формат А2	14	
Тема 1.3. Натюрморт из 5 предметов в холодной цветовой гамме	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить натюрморт, разобрать по тону. Создать объемную форму и плановость предметов, с развитием теплохолодности (холодная цветовая гамма)	16	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить натюрморт, разобрать по тону. Создать объемную форму и плановость предметов, с развитием теплохолодности (холодная цветовая гамма), А2 формат.	14	
Контроль экзамен		18	

Итого:	108	
---------------	-----	--

2 семестр			
Раздел 2. Объемно -пространственное решение интерьера			
Тема 2.1. Этюд интерьера в технике гризайль	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить интерьер, создать пространство и плановость при помощи тона.	18	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать и построить интерьер, разобрать по тону (не больше 2-х планов: передний и дальний план), формат А2.	6	
Тема 2.2. Этюд интерьера в теплой цветовой гамме	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать и построить интерьер, разобрать по тону и цвету, решить в теплой цветовой гамме.	18	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать и построить интерьер, разобрать по тону и цвету (не больше 2-х планов: передний и дальний план, в теплой цветовой гамме), формат А2.	6	
Тема 2.3. Этюд интерьера в холодной цветовой гамме	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать и построить интерьер, разобрать по тону и цвету, решить в холодной цветовой гамме.	18	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать и построить интерьер, разобрать по тону и цвету (не больше 2-х планов: передний и дальний план, в холодной цветовой гамме), формат А2.	6	
Контроль зачет с оценкой			

Итого:	72	
--------	----	--

3 семестр			
Раздел 3. Портрет человека в среде			
Тема 3.1. Портрет в технике грязайль	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить голову, создать объемную форму и плановость при помощи тона	16	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить голову, создать объемную форму и плановость при помощи тона (формат А2)	20	
Тема 3.2. Портрет в теплой цветовой гамме	Лекции:		
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить голову, создать объемную форму и плановость при помощи тона и цвета в теплой цветовой гамме	16	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить голову, создать объемную форму и плановость при помощи тона и цвета(теплая цветовая гамма, формат А2)	20	
Тема 3.3. Портрет в холодной цветовой гамме	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить голову, создать объемную форму и плановость при помощи тона и цвета в холодной гамме	16	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа:	20	

	Закомпоновать, построить голову, создать объемную форму и плановость при помощи тона и цвета (холодная цветовая гамма формат А2)		
Контроль зачет с оценкой			
Итого:		108	

4 семестр			
Раздел 4. Фигура в интерьере			
Тема 4.1. Фигура в интерьере в технике гризайль	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить, разобрать по тону: создать объемную форму и плановость	20	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить, разобрать по тону: создать объемную форму и плановость (два плана, формат А2).	22	
Тема 4.2. Фигура в интерьере этюд в теплой гамме	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить, разобрать по тону: создать объемную форму и плановость, решить этюд в теплой цветовой гамме	22	
	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить, разобрать по тону: создать объемную форму и плановость, решить этюд в теплой гамме (два плана, формат А2)	20	
Тема 4.1. Фигура в интерьере этюд в холодной гамме	Лекции:		ОПК -3.2 ПК-1.2 ОПК-3
	Практические занятия (семинары): Закомпоновать, построить, разобрать по тону: создать объемную форму и плановость, решить этюд в холодной цветовой гамме	22	

	Индивидуальные занятия:		
	Самостоятельная работа: Закомпоновать, построить, разобрать по тону: создать объемную форму и плановость, решить этюд в холодной цветовой гамме (два плана, формат А2)	20	
Контроль экзамен		18	
Всего:		324	

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.03.01 Дизайн реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, в целом в учебном процессе они составляют не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *просмотр учебно-творческих работ*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- *просмотр учебно-творческих работ*

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме Дифференцированного зачёта, экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено).*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля *(не предусмотрено).*

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено).*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра).*

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра).*

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено).*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - 3-е изд., испр. и доп. - Спб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)

2. Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

7.2. Дополнительная литература

Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 190 с. : ил. (5 экз)

1. Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)

2. Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)

Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 271 с. : ил. (1 экз)

Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 128 с. (5 экз)

3. Иттен, И. Искусство цвета = Kunst der Farbe : Пер. с нем. / И. Иттен ; И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. : Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)

4. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 : (2 экз)

7.3. Периодические издания

- «Художник»
- «Юный художник»
- «Искусство»

7.3. Периодические издания

- «Искусство»

7.4. Интернет-ресурсы

- <http://www.paintingart.ru> Искусство живописи. Уроки цвета и композиции в живописи.
- <http://www.art-helicon.ru/indexr.htm> коллекция произведений современных российских и советских художников.
- <http://www.artbaltica.com/lessons1.php> Уроки живописи
- http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm графические и живописные технологии.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной Живопись, предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твёрдо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.

2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи натуры, с завершённой детальной проработкой формы.

3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.

4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.

5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие рисунки.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.

2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:

- анализ аналогов работ
- учебники, учебно-методические пособия
- монографии, сборники статей

Самостоятельная работа по живописи опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

При проведении занятий используется ПК со стандартным установленным программным обеспечением для показа слайдов, программы для просмотра видеоматериалов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ЖИВОПИСЬ)

- методические указания и материалы преподавателя;
- оборудование для мастерской-класса: лампы со щитками, регулирующие свет, столик высотой 60-70 см от пола – для натюрмортов, табуретки различной высоты, мольберты для рисования стоя, мольберты для рисования сидя, подставка для модели;
- дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом;
- учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.

9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.02 Живопись

на 20__ – 20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы на заседании кафедры

Протокол № __ от «__» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ / должность	_____ / Подпись	_____ / Фамилия И. О.	_____ / Дата
_____ / должность	_____ / Подпись	_____ / Фамилия И. О.	_____ / Дата

Заведующий кафедрой

_____ / наименование кафедры	_____ / Подпись	_____ / Фамилия И. О.	_____ / Дата
---------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------