

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ОП

Директор Департамента искусств и дизайна

(подпись)

Фомичева И.В.
(ФИО)

(подпись)

Федоровская Н.А.
(ФИО.)

«19» июня 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

(Графический дизайн)

Форма подготовки очная

курс 2, _____ семестр 3,4, _____

лекции _____ час.

практические занятия _____ час.

лабораторные работы 72 _____ час.

в том числе с использованием МАО лек. _____ /пр. _____ /лаб. _____ час.

всего часов аудиторной нагрузки _____ час.

в том числе с использованием МАО _____ час.

самостоятельная работа 45 _____ час.

в том числе на подготовку к экзамену 27 _____ час.

контрольные работы (количество)

курсовая работа / курсовой проект _____ семестр

зачет 3, _____ семестр

экзамен 4, _____ семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн утвержденного приказом ректора ДВФУ 21.10.2016 № 12-13-2030

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента искусств и дизайна, протокол № 10 от «19» июня 2019 г.

Директор Департамента искусств и дизайна доктор искусствоведения Федоровская Н.А.
Составители: ст. преподаватель Чурина Н.А.

Владивосток
2019

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Живопись»

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» разработана для студентов 2 курса по направлению 54.03.01 «Дизайн» профиля «Графический дизайн».

Дисциплина «Живопись» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)».

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Практические работы 72 часа, в том числе с использованием МАО 36 часов, самостоятельная работа 45 часов, 27 часов на подготовку к экзаменам. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3,4 семестре.

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: формирование комплексного представления о методах изобразительного языка и художественно-выразительных средств академической живописи; формирование практических навыков в работе с цветом и цветовыми отношениями; развитие эстетического вкуса и художественно-образного мышления; систематизация знаний об основных стилях и направлениях в изобразительном искусстве; изучение принципов академической живописи и композиционного формообразования.

Весь материал курса, изложенный в программе, увязан со смежными дисциплинами: «Академический рисунок», «Основы композиции(пропедевтика)», «Арт-практики», «Цветоведение».

Цель – развитие художественного вкуса и чувства цвета; освоение законов изобразительной грамоты и основ профессионального мастерства для создания колористических композиций разной направленности в практике искусства и дизайна.

Задачи:

- Ознакомить с законами, приемами и средствами построения живописных изображений;

- Ознакомить с основными элементарными понятиями профессиональной деятельности («форэскиз», «колорит», «обобщение», «эскизирование», «этюд», «цельность»);
- Ознакомить с выдающимися произведениями живописи прошлого и настоящего;
- Ознакомить с технологией живописных материалов;
- Сформировать умение передавать материальные и пространственные характеристики предметного мира средствами живописи;
- Сформировать навыки использования законов линейной и воздушной перспективы
- Сформировать умение работать с натуры и по памяти;
- Способствовать развитию творческого мышления и воображения;
- Способствовать приобретению навыков работы с цветовыми отношениями;
- Способствовать применению теоретических и практических знаний основ пропедевтики и колористики в художественной практике;
- Дать представление о методах художественной интерпретации изображения.

Для успешного изучения дисциплины «Живопись» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

- Способность к совершенствованию и саморазвитию в профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ОПК1 - способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении	Знает	законы изобразительной грамоты; конструкцию и пластику формы, анатомию, пропорции; основы линейно-конструктивного построения; принципы создания реалистических изображений

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка		основы линейной перспективы, законы светотени и тональных отношений, законы изображения объема на плоскости; технику рисунка, роль рисунка в создании живописных изображений; принципы графического представления, согласно специфике жанров изобразительного искусства.
	Умеет	работать линией, создавать конструктивную основу изображения; передавать особенности материала, фактуры; наблюдая внешние очертания предметов, осмысливать их внутреннее строение; соблюдать пропорции; выявлять характерные особенности пластики и движения модели.
	Владеет	методами конструктивно-пространственного анализа формы и навыками линейно-конструктивного построения объектов предметного мира и живой модели; приемами передачи объемного - пространственных характеристик предмета.
ОПК2 - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	Знает	основы академической живописи и колористики; законы линейной и воздушной перспективы; принципы работы с цветовыми отношениями; технологию живописных материалов, принципы создания реалистических изображений средствами живописи; законы цветосприятия и теорию составления цветовых гармоний.
	Умеет	грамотно организовать гармоничное звучание цветового пространства произведения; наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму, осуществлять выбор художественных средств при создании реалистичных, декоративно-плоскостных и абстрактных живописных изображений; использовать язык академической живописи для выявления материальных и пространственных характеристик предметных форм; умеет синтезировать набор возможных стилистических приемов и формальных ходов при выполнении творческих задач
	Владеет	навыками работы цветовыми отноше-

		ями; методами цветотоновой моделировки формы; различными техническими приемами работы гуашью, акварелью, акрилом, методами художественного обобщения натурального изображения, его художественной интерпретации; методами декоративной живописи.
ОПК5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей)	Знает	теоретические основы академической живописи и цветоведения; принципы составления цветовых гармоний; пластическую анатомию; основы линейной и воздушной перспективы; методы создания реалистичных и условно-декоративных изображений.
	Умеет	анализировать и самостоятельно выстраивать цветовые отношения; упрощать, схематизировать, понимать структуру, конструкцию, пластические особенности предмета; системно и последовательно транслировать полученные знания и навыки на практике; использовать различные источники получения профессиональной информации для решения учебных и творческих задач; использовать теоретические и практические знания основ академической живописи и колористики в проектно-художественной деятельности.
	Владеет	навыками конструктивно-образного мышления; основными методами и приемами организации изобразительного материала; методами художественной стилизации, обобщения; средствами формальной и образной выразительности.

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Живопись» применяется метод активного/ интерактивного обучения: «Творческие задания».

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Лабораторные работы (72 часа.)

Лабораторная работа №1. (12часов.) Этюд натюрморта из 3- 5 простых по форме предметов разных по фактуре и тонально-цветовой насыщенности.

Цель: Знакомство с принципами работы гуашью, Передача материальности предметов и организация общего цветового пространства.

Изобразительные средства в живописи. Передача основных тональных и цветовых отношений. Выражение строения материальной формы и ее пространственных характеристик средствами живописи. Выражение материала(фактуры) средствами живописи. Передача объема, пространства, световоздушной среды. Свет, тень, полутень, рефлекс как основные изобразительные характеристики материальных объектов. Знакомство с техникой и технологией живописи гуашевыми красками.

Задачи: скомпоновать натюрморт в формате; нарисовать, передать тональные отношения изображаемых предметов с учетом естественного бокового освещения.

Материалы и инструменты: гуашь (чёрная или сепия), бумага акварельная, формат А2, кисти волосяные №5, №9, палитра.

Приступая к проработке формы, надо хорошо продумать все составные части постановки, уяснить характер освещения, определить, какие предметы являются наиболее тёмными, где сосредоточено наибольшее количество света, как соотносятся между собой световые части тёмных предметов и теневые части светлых предметов, сила собственных и падающих теней. От правильной сравнительной оценки всех этих свойств в изображении зависит конечный результат работы.

Лабораторная работа №2. Тематический натюрморт из 3 - 5 предметов на цветном фоне в теплой или холодной гамме. (10часов.)

Цель: Построение гармоничного живописного пространства методом декоративно условного изображения на основе цветового нюанса.

Выражение материала(фактуры) средствами живописи. Передача объема, пространства, световоздушной среды. Свет, тень, полутень, рефлекс как основные изобразительные характеристики материальных объектов. Знакомство с техникой и технологией живописи гуашевыми красками.

Задачи: скомпоновать натюрморт в формате, выполнить конструктивное построение с последующей стилизацией, выразить свойства материала (фактуры), используя различные технические приемы работы с гуашевыми красками.

Материалы и инструменты: гуашь художественная, бумага акварельная, формат А2, кисти волосяные №5, №9, палитра.

Для натюрморта выбираются предметы, связанные определенной тематикой и цветовой близостью с ярко выраженной фактурой. При выполнении заданий используется декоративно-плоскостное решение и техника «а ля прима». Живопись начинают с мест преломления света и тени, где образуется наибольший контраст. Затем расставляют основные цветовые акценты и переходят к разработке материальной поверхности предметов с учетом их объемно-пространственных характеристик. Работая над деталями нужно не забывать о целом, об объединяющей роли полутени за счет присутствия в ней цветовых рефлексов. При работе над натюрмортом уместны как приемы техники «а ля прима», так и многослойная (2-4) живопись лессировками.

Лабораторная работа №3. Натюрморт с гипсовой головой и драпировкой со складками(14часов.)

Цель: Цветотоновая разработка сложной пластической формы в условиях световоздушной среды. Построение гармоничного цветового пространства.

Задачи: скомпоновать натюрморт в формате, выполнить конструктивное построение, выявить пространственные планы и сюжетно-композиционный центр; «вылепить» форму цветом, используя пространственные характеристики цвета и цветовых отношений, а также различные технические приемы работы с гуашевыми красками.

Материалы и инструменты: гуашь художественная или акриловые краски, бумага акварельная, формат А2, кисти волосяные №5, №9, палитра.

Пространственные характеристики цвета и цветовых отношений.

На протяжении всего времени исполнения этюда соблюдения принцип неразрывности процесса работы над цветом и формой. Решение колористических задач должно происходить одновременно с изучением формы. Необходимо учитывать законы линейной и воздушной перспективы, а также объединяющую роль световоздушной среды в формировании пространственных планов живописной постановки. При работе над натюрмортом уместны как приемы техники «а ля прима», так и многослойная (2-4) живопись лессировками.

Лабораторная работа №4. Натюрморт в интерьере с ярко выраженным цветовым и тоновым контрастом и тремя пространственными планами. (8 часов.)

Контраст в живописи. Построение динамичного, эмоционально выразительного живописного пространства. Законы линейной и воздушной перспективы в живописи.

Цель: Построение гармоничного живописного пространства на основе цветового контраста.

Задачи: скомпоновать натюрморт в формате, выполнить конструктивное построение с последующей стилизацией, выявить пространственные планы и сюжетно-композиционный центр.

Материалы и инструменты: гуашь художественная, бумага акварельная, формат А2, кисти волосяные №5, №9, палитра.

Для натюрморта выбираются предметы, резко отличающиеся по форме и цветотоновой насыщенности. При выполнении заданий используется декоративно-плоскостное решение и техника «а ля прима».

Рекомендуется начинать работу с общих больших цветовых отношений.

Лабораторная работа № 5. Этюд женской головы на темном фоне (10 часов.)

Цель: Знакомство с пластикой и пропорциями головы. Построение гармоничного живописного пространства на основе цветового контраста. Цветотонные характеристики сложной пластической формы и ее взаимодействие со средой.

Задачи: скомпоновать голову в формате, выполнить конструктивное построение, выявить пространственные планы, подчеркнуть характер, индивидуальность модели.

Материалы и инструменты: гуашь художественная, бумага акварельная, формат А2, круглые и плоские кисти №5, №9

Соблюдения принципа неразрывности процесса работы над цветом и формой. Решение колористических задач должно происходить одновременно с изучением формы. Работа большими цветовыми отношениями. Проработка в соответствии с замыслом отдельных элементов, помогающих раскрыть пластическую характеристику модели. Обобщение, приведение изображения к целостности восприятия.

Лабораторная работа № 6. Короткие этюды головы (6 часов.)

Использование богатой палитры живописных средств для выявления характера модели.

Цель: Знакомство с пластикой и пропорциями головы. Построение гармоничного живописного пространства на основе цветового контраста.

Задачи: скомпоновать голову в формате, выполнить конструктивное построение, выявить пространственные планы, почеркнуть характер, индивидуальность модели.

Материалы и инструменты: гуашь художественная, бумага акварельная, формат А2, круглые и плоские кисти №5, №9

В начале, при работе над коротким этюдом делается очень быстрый карандашный набросок, без прорисовки формы. Затем, согласно натурной постановке, цветом расставляются основные акценты. Короткий этюд выполняется в экспрессивной манере и служит для передачи общего впечатления от натуры.

Лабораторная работа № 7. Этюд женской полуфигуры в интерьере (12часов.)

Цель: Знакомство с пластикой и пропорциями фигуры. Построение гармоничного живописного пространства на основе цветового контраста. Создание яркого образа методом художественной стилизации.

Задачи: Разработка объемно-пластической, живописной моделировки формы, передачи характера, материальных качеств натуры, обусловленных освещением, условиями окружения и пространственного расположения.

Передать пластику модели через организацию цветовых отношений. Добиться цельности цветового и пластического решения, декоративной выразительности композиции. Художественная выразительность образа и композиционное единство достигаются за счет сочетания больших и малых цветовых пятен, живописных текстур и стилизованных форм.

Материалы и инструменты: гуашь художественная, бумага акварельная, формат А3, круглые и плоские кисти разных размеров.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Академическая живопись» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые модули/ разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства - наименование	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Изобразительные средства в живописи. Передача основных тональных и цветовых отношений. Выражение строения материальной формы и ее пространственных характеристик средствами живописи. Передача материальности предметов и организация общего цветового пространства. Выражение	ОПК-1, ОПК-2	Знает	УО-1 вопросы №1-5	-
			Умеет	ПР-15 Творческое задание № 1	-
			Владеет	ПР-13 Творческое задание №2	<i>Зачет</i>

	материала(фактуры)) средствами живописи.				
2	Колорит в живописи. Построение гармоничного цветового пространства на основе нюанса. Контраст в живописи. Законы линейной и воздушной перспективы в живописи.	ОПК-2 (ОПК-5)	Знает	УО-1 Вопросы №6-9	
			Умеет	ПР-13 Творческое задание №3	
			Владеет	ПР-13 Творческое задание №4	Экзамен
3	Пространственные характеристики цвета и цветовых отношений. Объединяющая роль световоздушной среды. Знакомство с пластикой и пропорциями живой модели. Цветотонные характеристики сложной пластической формы и ее взаимодействие со средой.	ОПК-1 ОПК-2	Знает	УО-1 Вопросы №10-13	
			Умеет	ПР-13 Творческое задание №5	
			Владеет	ПР-13 Творческое задание №6	Зачет
4	Цветотонные характеристики сложной пластической формы и ее взаимодействие со средой.	ОПК-2 ОПК-5 ОПК-1	Знает	УО-1 вопросы №14-20	
			Умеет	ПР-13 Творческое задание №-7	

	Использование богатой палитры живописных средств для выявления характера модели. Создание эмоционально-выразительного образа.		Владеет	ПР-13 Творческое задание №7	Экзаме н
--	---	--	---------	--------------------------------	-------------

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Гунzenov, A. V. Живопись : методические указания по живописи для 1-3 курсов / А. В. Гунзенoв ; Дальневосточный федеральный университет, Школа искусства, культуры и спорта. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2013.- 18 с., [6] л. фотоил.

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:744973&theme=FEFU>

2. Иоганн Вольфганг Гете и его учение о цвете ч. 1 / С. В. Месяц; Институт философии РАН, Центр античной и средневековой философии и науки. Москва: Кругъ , 2012. XXXII, 462 с., [4] л. цв. табл.

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:677306&theme=FEFU>

3. Стерхов, К.В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От классики к современному искусству [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50699>

4. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадулин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>

5. Никитина, Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции: учеб. пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 88 с. — Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/98497>

6. Стародуб К. И, Евдокимова Н. А./Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учебное пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. Ростов-на-Дону: Феникс , -2011. -190с. [8]л. цв. ил. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:692821&theme=FEFU>

Дополнительная литература

(печатные и электронные издания)

1. Исаев, А. А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный ресурс]: монография / А. А. Исаев, Д. А. Теплых. - 2-е изд., стереотип. - Магнитогорск:МаГУ, 2011. - 180 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410003>

2. Кузьмина , Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М.: МИПК, 2014. — 104 с. Режим доступа:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>

3. Пушкарева, Т.П. Математические особенности живописи и архитектуры [Электронный ресурс] : уч.-мет. пособие / Т.П. Пушкарева. - Красноярск: Сиб. федер.ун-т, 2014. - 92 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507389>

4. Стародуб К. И, Евдокимова Н. А./Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. Ростов-на-Дону: Феникс, -2011. -190с. [8]л. цв. ил.

[.http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:692821&theme=FEFU](http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:692821&theme=FEFU)

5. Сапего И.Г./Предмет и форма. Роль восприятия среды художником в создании пластической формы / И. Г. Сапего. – Москва: Советский художник -1984. -302с. - Режим доступа:

<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:306811&theme=FEFU>

6.Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2014. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/65305>. — Загл. с экрана

7. Теоретические и методологические исследования в дизайне: избранные материалы / [сост.: О. И. Генисаретский, Е. М. Бизунова]. Переизд. Москва: Изд-во Школы культурной политики. - 2004. - 371 с. - Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:413873&theme=FEFU>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Доступ к базам данных осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ

1. Виртуальные коллекции Эрмитажа
<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections?lng=ru>
2. <http://www.rusmuseum.ru/collections/> Виртуальные коллекции Русского музея
3. <https://www.guggenheim.org/collection-online> Виртуальные коллекции музея Соломона Гугенхайма
4. <https://skd-online-collection.skd.museum/> Государственные художественные собрания Дрездена

5. http://www.emuseum.jp/top?d_lang=en Коллекции национальных музеев Японии
6. <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/collection-overview> Лондонская национальная галерея
7. <https://www.metmuseum.org/art/collection#!?offset=0&pageSize=20&sortBy=Relevance&sortOrder=asc> Метрополитен-музей
8. <https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works> Музей Прадо
9. <http://www.khm.at/de/objektdb/> Музей истории искусств в Вене

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для изучения теоретической части дисциплины студентами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Adobe Acrobat Reader, Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно справочные системы:

1. ЭБС ДВФУ - <https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/> ,
2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - <http://e.lanbook.com/> ,
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com <http://znanium.com/>
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - <http://www.iprbookshop.ru/> ,
5. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> ,
6. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - <http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU> ,
7. Доступ к расписанию https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/ ;

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). В результате работы студенты должны показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной программы; обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением профессиональной терминологией в области изобразительного искусства.

Работа студентов в процессе изучения дисциплины «Академическая живопись» ведется по темам, представленным в программе курса и предполагает:

1. Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов;
2. Знакомство с учебной, научной и научно-популярной литературой по общим вопросам изобразительного искусства и дизайна;
3. Работа с периодическими изданиями по проблемам в области изобразительного искусства;
4. Посещение художественных выставок;
5. Изучение и анализ произведений станковой живописи с аналогичной тематикой;
6. Выполнение набросков, эскизов, этюдов;
7. Подготовка к лабораторным занятиям;
8. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

Рекомендации по подготовке и выполнению типовых лабораторных работ

Аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Перед началом работы над новой постановкой проводится небольшая беседа, в ходе которой разъясняются цели и задачи учебного задания. Беседа сопровождается демонстрацией методического материала, включающего репродукции картин известных мастеров и работы студентов. На вводную лекцию отводится 1 час.

Работа над постановкой ведется в три этапа:

1. выполнение форэскиза
2. работа над подготовительным рисунком
3. живописное решение

Форэскиз выполняется на небольшом листе бумаги формата А8. Он предназначен для поиска общего композиционного и цветового решения.

Подготовительный рисунок выполняется простым карандашом на заранее подготовленном для ведения учебной постановки листе бумаги формата А2. Рисунок носит линейный характер и предназначен для определения основных масс, пропорций, формы предметов и композиционных связей между ними. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. На выполнение форэскиза и подготовительного рисунка отводится 3 часа. Живописное решение постановки выполняется в три сеанса. На первом сеансе расставляются основные тональные акценты. На втором – прописывается форма предметов, с учетом характера освещения. На третьем, завершающем этапе работа ведется от частного к общему, для достижения живописно-композиционной целостности.

В учебных заданиях, где необходимо выявить объём и подчеркнуть пространственные характеристики формы необходимо обратить внимание на характер освещения и его формомоделирующие свойства. В живописной работе над постановкой используются сложные цветовые градации, это объясняется наличием рефлексов. Рефлекс – это отсветы цвета, падающие на предмет от соседних предметов. Полутень, собственная тень и падающая тень не только выявляют объём, но и также способствуют организации единого цветового пространства.

Уже на стадии подготовительного рисунка можно обозначить легкими линиями границы света и тени, а также обозначить блики. Живопись надо начинать с темных мест и касаний. Важно помнить, что:

- соседние цвета влияют друг на друга, цвет одного предмета отражается в другом,
- в помещении при естественном освещении один и тот же цвет предмета на свету будет более холодным, а в тени более теплым,
- работа ведется по всей изобразительной плоскости одновременно на всех этапах работы.

Реалистическая живопись опирается на законы воздушной перспективы для передачи глубины пространства в произведении, поэтому в работе над этюдом надо учитывать различия в исполнении первого и второго планов. Передний план должен выглядеть более четким, ярким по цветовой и тональной насыщенности. Здесь уместно использовать контраст для усиления воздействия на зрителя. Эти изобразительные приемы визуально приближают изображение. В работе над задним планом используется более бледная, сближенная цветовая палитра.

Во время работы над постановкой нельзя увлекаться деталями, игнорируя общее состояние изображения. После того как проведена тщательная моделировка формы, начинается процесс художественного обобщения с выявлением главного и второстепенного в цветовом строе этюда. Подчинение всех частей изображения целому.

В постановках, составленных из предметов быта, решаются задачи, связанные с изучением светотени и тонального решения формы, цветовых отношений и колорита, то есть тех средств выразительности, которыми художник пользуется при создании произведения. Простые, ясные геометрические формы, лежащие в основе изучения натюрморта, дают возможность студентам познакомиться со средствами и способами построения объёмного изображения на плоскости в связи с окружающей средой. Как на аудиторных практических занятиях, так и в самостоятельной домашней работе особое внимание

обращается на приобретение знаний и навыков построения формы, умение видеть и передавать разнообразное состояние природы в зависимости от условий освещения и правильную методическую последовательность ведения работы по живописи натюрморта.

При выполнении этюда натюрморта количество этапов определяется сложностью натурной постановки, однако основными этапами принято считать следующие:

1) композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа;

2) линейно-конструктивное решение формы с учетом их пропорций, движения и пространственного положения;

3) определение общего цветового тона, передача больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре;

4) моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы;

На завершающем этапе работы над этюдом происходит обобщение с выявлением главного и второстепенного в цветовом строе с подчинением всех частей изображения целому.

Цикл домашних заданий по живописи натюрморта в тесной связи с домашними заданиями по рисунку и композиции ведёт к развитию художественной наблюдательности, образного мышления, творческого воображения, чувства цвета и цветовых отношений.

Приступая к проработке формы, надо хорошо продумать все составные части постановки, уяснить характер освещения, определить, какие предметы являются наиболее тёмными, где сосредоточено наибольшее количество света, как соотносятся между собой световые части тёмных предметов и теневые части светлых предметов, сила собственных и падающих теней. От правильной сравнительной оценки всех этих свойств в изображении зависит конечный результат работы.

Работа над натюрмортом является важным этапом в освоении техники живописи, помогает развить наблюдательность, чувство формы, цвета, пространства.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Задания включают выполнение набросков с натуры, коротких этюдов, эскизов и предназначены для развития изобразительных навыков, творческого воображения и художественного чутья.

Овладение профессиональными приемами – работа не с отдельным цветом, а с цветовыми отношениями, постоянное сравнение работы с натурой с разных точек зрения, последовательность в ведении работы: от общего к частному, через, детальную проработку – к обобщению – позволит учащимся достичь успехов в выполнении и учебных и творческих заданий.

Основное место в программе занимает натурная работа. Работая именно в этом направлении, при тщательном изучении натуры, можно развивать умение видеть форму, чувствовать пропорции, цвет.

Речь идет не просто о практически самостоятельной реализации учащимися своего творческого замысла и потенциала посредством сформированных специальных умений и навыков, а о формировании компетенций, обеспечивающих связь обучения с практикой и жизнью. Кроме того, приоритетное значение отдается развитию познавательного интереса учащихся, их коммуникативных умений. Как итог предполагается самореализация студентов не только в выполнении определенного задания, но и в представлении его «теоретического обоснования», в презентации сформированного личностного опыта деятельности.

Лабораторные занятия акцентированы на наиболее принципиальных и значимых аспектах предмета и призваны стимулировать выработку знаний, умений и навыков в области живописи.

Рекомендации по работе с литературой

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы теоретиков изобразительного искусства, научно-популярные статьи по проблемам формообразования, монографии художников. Результаты работы с изученными материалами обсуждаются на лабораторных занятиях, непосредственно перед выполнением творческого задания.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях с помощью разбора живописных работ и их коллективного обсуждения.

В процессе изучения дисциплины студент обязан обратиться к списку литературы, представленной в программе дисциплины. При устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий необходимо аргументированно объяснять путь их решения и учиться навыкам ведения профессиональных дискуссий, оперируя различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе студентов.

Особое место среди основных видов занятий, предусмотренных учебным планом, занимает самостоятельная работа. При самостоятельном изучении дисциплины «Академическая живопись» следует пользоваться графиком организации самостоятельной работы студентов из Приложения 1.

Самостоятельная работа студента предполагает закрепление практического материала; изучение материала, рекомендованного преподавателем; доработку творческих заданий, начатых на лабораторных работах; работу над эскизами, набросками и зарисовками с поисками цветовых и композиционных решений.

Приступая к самостоятельному изучению вопросов художественного формообразования, студенту необходимо определить их место в программе курса, ознакомиться с содержанием каждой темы, а также списком информа-

ционных источников, рекомендованных для изучения актуальных проблем изобразительного искусства.

При изучении курса самостоятельно и при подготовке к лабораторным занятиям следует обратить внимание на основные вопросы, обозначенные преподавателем в программе дисциплины «Академическая живопись».

Рекомендации по подготовке к экзамену и зачету

К экзамену допускаются студенты, выполнившие требования программы курса и не имеющие задолженностей по выполнению творческих заданий.

Успеваемость студентов проверяется по их теоретической и практической подготовленности в форме семестрового просмотра на экзамене, предусмотренного учебным планом.

Текущий контроль представляет собой систематическую проверку этапов живописных работ. Студент обязан предоставить все выполненные задания на коллегияльную защиту для анализа и получения оценки.

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа студента на лабораторных занятиях, изучение рекомендованной литературы и т.п. это и есть этапы подготовки студента к экзамену. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знаний, сколько на закрепление изученного материала на практике.

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий до состояния понимания принципов создания живописных изображений, чтобы самостоятельно реализовать свой художественный потенциал на практике.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие требования программы курса и не имеющие задолженностей по практической части

курса. Текущий учет представляет собой систематическую проверку творческих заданий в области художественно-изобразительной деятельности.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Академическая живопись» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Работы по темам рекомендуется выполнять аналоговым способом, используя натуральный, библиотечный фонд ДФВУ; мастерская с мольбертами для работы с натуры, столы для натюрмортных постановок, стулья, подиумы, мультимедийное оборудование, а также инструменты и материалы для занятия живописью: акварельная бумага, краски, кисти, емкости для воды, планшеты для натягивания бумаги под живопись, кнопки. Натюрмортный фонд: драпировки, вазы, муляжи овощей и фруктов, чучела птиц и т.д. Гипсовые копии с классических образцов. Наглядные пособия: репродукции работ классических мастеров, студенческие работы из фонда кафедры графического дизайна, методические работы на планшетах

Для преподавания теоретической части дисциплины используются классы со следующим наполнением: ноутбук преподавателя, маркерная доска, проектор, экран, wi-fi.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Академическая живопись

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки «Коммуникативный дизайн»

Форма подготовки очная

Владивосток

2016

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1	1-16 неделя 3 семестра	Подготовка к лабораторным работам	10	Предоставление заданий к лабораторным работам
2	3-12 неделя 3 семестра	Изучение литературного источника по дисциплине	4	Устный опрос
3	3-15 неделя 3 семестра	Подготовка к МАО «Творческое задание»	10	Предоставление творческих заданий
4	17-18 неделя 3 семестра	Подготовка к зачету	4	Сдача зачета
5	1-15 неделя 4 семестра	Подготовка к лабораторным работам	9	Предоставление заданий к лабораторным работам
6	5-16 неделя 4 семестра	Подготовка к МАО «Творческое задание»	10	Предоставление творческих заданий
7	15-18 неделя 4 семестра	Подготовка к экзамену	27	Сдача экзамена

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению.

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к лабораторным занятиям, включающей в себя изучение рекомендованной литературы, выполнение творческих заданий, сбор тематического материала.

В творческие задания входит:

выполнение набросков, в том числе живописных;

коротких зарисовок в технике линейно-тоновой графики;

композиционных эскизов в цвете;

коротких этюдов

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических занятиях посредством разбора этапов проекта и их коллективного обсуждения, критической оценки рассматриваемого материала, что должно способствовать раскрытию творческих способностей студентов.

Подготовка к самостоятельным работам

Самостоятельная работа студентов состоит из выполнения графических заданий и подготовки к лабораторным работам посредством выполнения эскизов. Графические задания представляют собой короткие зарисовки, наброски с натуры и эскизы к композициям. Наброски – это особый вид художественной изобразительной деятельности, помогающий развить цельное видение и набить руку. Набросок всегда эмоционален, экспрессивен, очень лаконичен в выборе средств выражения, так как всегда старается поймать ускользающий момент жизни натуры. Действуя в условиях временных ограничений (обычно на исполнение наброска отводится всего несколько минут) невозможно создать многоплановое подробное изображение, поэтому необходимо решать узкие, но емкие задачи, связанные с передачей общего впечатления от натуры, характера ее движения и пластики. Особое место в профессиональные подготовки студента занимают живописные наброски акварелью, где цвет и своеобразие техники исполнения способны создать запоминающийся живой образ.

Выполняя задачи, студент самостоятельно отрабатывает навыки в работе с художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, соус, сепия и т.д.);

- развитие наблюдательности, избирательного подхода к натурному и изобразительному материалу, навыков краткого изложения материала с

выделением лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути изображения;

- подготовка изобразительного материала для основной графической или живописной работы;
- развитие наблюдательности, избирательного подхода к натурному и изобразительному материалу:
- умение быстро схватывать наиболее характерные черты модели. необходимые для раскрытия художественного образа;
- творческий подход и экспериментирование с живописными и графическими техниками исполнения;
- изучение свойств цвета, освещения, световоздушной среды;
- приобретение практических навыков в технике живописи.

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Этюды выполняются гуашевыми или акварельными красками на акварельной бумаге формата А2. Зарисовки, наброски и эскизы выполняются мягкими графическими материалами (пастель, соус, сангина) на бумаге формата А4. На выполнение этюда или зарисовки отводится один час, а на выполнение наброска 5-10 минут.

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий:

1. Выполнение натуральных зарисовок предметов быта с выявлением их формальных характеристик
2. Выполнение живописных зарисовок, выявляющих фактуру предмета.
3. Короткие этюды головы с натуры.
4. Натюрморт из бытовых предметов на нейтральном фоне. Гризайль (акварель, А-3).
5. Этюды натюрмортов из 2-3 предметов на контрастные цветовые отношения (в различных условиях освещения).
6. Этюд фигуры человека

Во время выполнения творческих работ всю самостоятельную деятельность по поиску решений следует начинать «в карандаше». Затем проработать наиболее художественно выразительный эскизный материал в цвете или монохромно с определением композиционного и цветового решения и только потом приступать к выбору материала и исполнению изображения, следуя технологическим особенностям практического творческого задания. Обсудить с преподавателем во время консультаций достоинства и недостатки выполненных вариантов.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется с помощью просмотра творческих заданий и самостоятельных работ.

Подготовка к МАО «Творческое задание»

Подготовка к работе над творческим заданием предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной темы со знакомством с существующими пластическими решениями по разрабатываемой проблеме; последующими ссылками на эти работы; умением доказательно аргументировать выбор цветового, композиционного решения творческого задания методом поиска и исполнения различных вариантов решения творческого задания.

Рекомендации к выполнению творческих заданий следует смотреть в разделе «Методические указания по освоению дисциплины»

Рекомендации по изучению литературного источника

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы теоретиков изобразительного искусства в рамках профессиональных вопросов, научно-популярные статьи по вопросам современного искусства.

При устных ответах на занятиях и необходимо учиться навыкам ведения профессиональных дискуссий, оперируя терминологическим аппаратом и различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Работая над литературой, важно помнить, что указанные в программе наименования работ не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Теоретический материал будет считаться усвоенным, если при устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий бакалавр аргументировано объясняет путь их решения и демонстрирует навыки ведения профессиональных дискуссий, оперируя терминологическим аппаратом и различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Творческое задание будет считаться выполненным, если соблюдена последовательность исполнения задания, правильно выбран материал, демонстрируемые приемы выполнены без ошибок, работа выполнена аккуратно и не содержит логических ошибок конструкции.

В случае, если студент не демонстрирует усвоенные теоретические и практические знания и навыки, не может объяснить основные положения изучаемой дисциплины, не демонстрирует творческое задание либо не может объяснить принципы и последовательность его выполнения, самостоятельная работа не считается выполненной.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Академическая живопись

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки «Коммуникативный дизайн»

Форма подготовки очная

Владивосток
2018

Паспорт ФОС

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
<p>ОПК1 - способностью владеть рисунком, уметь использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка</p>	Знает	<p>законы изобразительной грамоты; конструкцию и пластику формы, анатомию, пропорции; основы линейно-конструктивного построения; принципы создания реалистических изображений</p> <p>основы линейной перспективы, законы светотени и тональных отношений, законы изображения объема на плоскости;</p> <p>технику рисунка, роль рисунка в создании живописных изображений; принципы графического представления, согласно специфике жанров изобразительного искусства.</p>
	Умеет	<p>работать линией, создавать конструктивную основу изображения; передавать особенности материала, фактуры; наблюдая внешние очертания предметов, осмысливать их внутреннее строение; соблюдать пропорции; выявлять характерные особенности пластики и движения модели.</p>
	Владеет	<p>методами конструктивно-пространственного анализа формы и навыками линейно-конструктивного построения объектов предметного мира и живой модели; приёмами передачи объёмного -пространственных характеристик предмета.</p>
<p>ОПК2 - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями</p>	Знает	<p>основы академической живописи и колористики; законы линейной и воздушной перспективы;</p> <p>принципы работы с цветовыми отношениями; технологию живопис-</p>

		ных материалов, принципы создания реалистических изображений средствами живописи; законы цветосприятия и теорию составления цветовых гармоний.
	Умеет	грамотно организовать гармоничное звучание цветового пространства произведения; наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму, осуществлять выбор художественных средств при создании реалистичных, декоративно-плоскостных и абстрактных живописных изображений; использовать язык академической живописи для выявления материальных и пространственных характеристик предметных форм; умеет синтезировать набор возможных стилистических приёмов и формальных ходов при выполнении творческих задач
	Владеет	навыками работы цветовыми отношениями; методами цветотоновой моделировки формы; различными техническими приемами работы гуашью, акварелью, акрилом, методами художественного обобщения натурального изображения, его художественной интерпретации; методами декоративной живописи.
ОПК5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей)	Знает	теоретические основы академической живописи и цветоведения; принципы составления цветовых гармоний; пластическую анатомию; основы линейной и воздушной перспективы; методы создания реалистичных и условно-декоративных изображений.
	Умеет	анализировать и самостоятельно выстраивать цветовые отношения; упрощать, схематизировать, понимать структуру, конструкцию,

		пластические особенности предмета; системно и последовательно транслировать полученные знания и навыки на практике; использовать различные источники получения профессиональной информации для решения учебных и творческих задач; использовать теоретические и практические знания основ академической живописи и колористики в проектно-художественной деятельности.
	Владеет	навыками конструктивно-образного мышления; основными методами и приёмами организации изобразительного материала; методами художественной стилизации, обобщения; средствами формальной и образной выразительности.

№ п/п	Контролируемые модули/ разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства - наименование	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Изобразительные средства в живописи. Передача основных тональных и цветовых отношений. Выражение строения материальной формы и ее пространственных характеристик средствами живописи. Передача материальности предметов и организация общего цветового	ОПК-1, ОПК-2	Знает	УО-1 вопросы №1-5	-
			Умеет	ПР-15 Творческое задание № 1	-
			Владеет	ПР-13 Творческое задание №2	<i>Зачет</i>

	пространства. Выражение материала(фактуры) средствами живописи.				
2	Колорит в живописи. Построение гармоничного цветового пространства на основе нюанса. Контраст в живописи. Законы линейной и воздушной перспективы в живописи.	ОПК-2 (ОПК-5)	Знает	УО-1 Вопросы№6 -9	
			Умеет	ПР-13 Творческое задание№3	
			Владеет	ПР-13 Творческое задание№4	<i>Экзамен</i>
3	Пространственные характеристики цвета и цветовых отношений. Объединяющая роль световоздушной среды. Знакомство с пластикой и пропорциями живой модели. Цветотонные характеристики сложной пластической формы и ее взаимодействие со средой.	ОПК-1 ОПК-2	Знает	УО-1 Вопросы№1 0-13	
			Умеет	ПР-13 Творческое задание№5	
			Владеет	ПР-13 Творческое задание№6	<i>Зачет</i>
4	Цветотонные характеристики сложной пластической формы и ее	ОПК-2 ОПК-5 ОПК-1	Знает	УО-1 вопросы№14 -20	
			Умеет	ПР-13 Творческое задание№-7	

	взаимодействие со средой. Использование богатой палитры живописных средств для выявления характера модели. Создание эмоционально-выразительного образа.		Владеет	ПР-13 Творческое задание №7	Экзамен
--	---	--	---------	--------------------------------	---------

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	критерии	показатели	
ОПК1 - способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь	знает (пороговый уровень)	законы изобразительной грамоты; конструкцию и пластику формы, анатомию, пропорции; основы линейно-конструктивного построения; принципы создания реалистических изображений основы линейной перспективы, законы светотени и тональных отношений, законы изображения объема на плоскости; роль рисунка в создании живописных изображе-	Знание основных понятий и методов в области художественного формообразования; законов изобразительной грамоты, композиции, анатомии, пропорций, конструкции и пластики формы; законы линейной перспективы; принципов линейно-тоновой организации пространства и роли светотеневой моделировки в передаче объемно-пространственных характеристик предмета; принципов графического представления предмета, согласно специфике жанров	способность понимать и анализировать произведения классиков в области изобразительного искусства; понимать и анализировать строение формы, ее внутреннюю структуру; видеть характерные особенности пластики и движения модели; самостоятельно определить приемы исполнения изображения с натуры и по представлению; понимать задачи наброска и короткого рисунка; осуществлять отбор графических средств для решения разнообразных композиционных и творческих задач.

навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.		ний.	изобразительного искусства;	
	умеет (продвину-тый)	работать линей-ей, создавать конструктив-ную основу изображения; передавать особенности материала, фактуры; наблюдая внешние очер-тания предме-тов, осмысле-вать их внут-реннее строе-ние; соблю-дать пропор-ции; выявлять характерные особенности пластики и движения мо-дели.	Умение наблюдать и анализировать форму изображае-мого объекта; по-следовательно вести рисунок, передавать объём, верные пропор-ции, характерные особенности объ-екта; передавать харак-терные особен-ности строения предмета; строить изображение в перспективе орга-низовать общую линейную струк-туру изображения; выдержат; рису-нок в тоне.	Способен работать линией, создавать линейно-конструктивную основу изображе-ния; наблюдая внешние очертания предметов, осмыс-ливать их внутрен-нее строение, со-блюдают пропорции. выполнять наброски и зарисовки с нату-ры; соблюдать по-следовательность в работе от общего к частному и от част-ного к общему; пе-редавать особен-ности материала; фак-туры; работать то-ном и тональными отношениями.
	владеет (высокий)	методами кон-структивно-простран-ственного ана-лиза формы и навыками ли-нейно-конструктив-ного построе-ния объектов предметного мира и живой модели; тех-никой рисун-ка; приёмами передачи объ-ёмного - простран-ственных ха-рактеристик предмета.	Владение техни-кой академическо-го рисунка; прак-тическими навы-ками графическо-го конструирова-ния простран-ственной формы; приемами и мето-дами линейно-тоновой графики; приемами свето-тоновой модели-ровки формы; ме-тодом художе-ственного обоб-щения и свобод-ной интерпрета-ции исходного изображения.	способность приме-нять приемы работы с линией, штрихов-кой, формой, про-порциями; исполь-зовать широкий диапазон художе-ственных материа-лов для создания рисунков разной стилистической и функциональной направленности; решения творческих задач, передавать пространственные и конструктивные особенности пред-мета.
ОПК2 - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	знает (пороговый уровень)	основы акаде-мической живописи и коло-ристики; зако-ны линейной и воздушной перспективы; принципы ра-боты с цвето-выми отноше-ниями; техно-логию живо-писных мате-риалов, прин-ципы создания	Знание термино-логии изобрази-тельного иску-ства; физических и эмоциональных характеристик цвета; законов цветовос-приятия; формообразую-щих свойств цве-та; принципов создания реали-стичных, декора-тивно-	Способен понимать методы и приемы изобразительного языка академиче-ской живописи; за-коны цветовосприя-тия; связь между характером освеще-ния и цветом пред-мета; роль рефлекс-ов в организации предметно-пространственной среды; специфиче-ские особенности

		реалистических изображений средствами живописи; законы цветовой восприятия и принципы составления цветовой гармоний.	плоскостных и абстрактных изображений; свойств живописных материалов и принципы работы с ними.	работы гуашью, акварелью, акрилом; решать композиционные и колористические задачи в работе с натурой и по представлению.
	умеет (продвинутый)	грамотно организовать гармоничное звучание цветовой пространства произведения; наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму, осуществлять выбор художественных средств при создании реалистичных, декоративно-плоскостных и абстрактных живописных изображений; использовать язык академической живописи для выявления материальных и пространственных характеристик предметных форм; умеет синтезировать набор возможных стилистических приемов и формальных ходов при выполнении творческих задач.	Умение работать с электронными базами данных и библиотечными каталогами в области искусств, осуществлять выбор художественных средств при создании реалистичных и декоративно-плоскостных живописных изображений, использовать язык академической живописи для выявления материальных и пространственных характеристик предметных форм. самостоятельно определить приемы исполнения этюда; обосновать цветовое решение живописной работы; передавать характерные особенности фигуры, движение, пропорции, силуэт, анатомическое строение; раскрывать художественный образ живописно – пластическими средствами.	способен лепить форму цветом, работать гуашевыми и акварельными красками, смешивать цвета, достигать многообразия цветовой гаммы и их гармоничных сочетаний; создавать гармонию в рамках определенной цветовой гаммы; применять приемы работы с цветом и цветовыми отношениями в учебных и творческих заданиях, сочетать живописные приемы и техники: «лессировка», «алля прима», «по-сырому», «проскабливания», «тонкий слой», «письмо объемным слоем»; создавать пространственные изображения с учетом световой среды; выражать через цвет эмоции и настроение; осуществлять поэтапное ведение работы от простого к сложному, от эскиза к многосектанному этюду, от натурального изображения к художественному образу.
	владеет (высокий)	навыками работы цветовыми отношениями; методами цветоносовой моделировки формы; раз-	Владение профессиональными приемами в работе с живописными материалами и техниками исполнения; методами	Способен передавать средствами живописи световоздушную среду, пространство, объем, освещение при работе над этюдами с

		личными техническими приемами работы гуашью, акварелью, акрилом, методами художественного обобщения натурального изображения, его художественной интерпретации; методами декоративной живописи.	работы над многосеансным этюдом с натуры и создания плоскостных декоративных композиций; способами художественной интерпретации, стилизации, обобщения для формирования эмоционально-выразительного образного строя изображения	натуры и по воображению; применять методы цветотоновой обрубки формы; экспериментировать с техникой живописи, достигая многообразия цветовых оттенков и их сочетаний; находить новые пластические приемы, стилизовать, трансформировать форму, исходя из творческих задач,
ОПК5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей).	знает (пороговый уровень)	теоретические основы академической живописи и цветоведения; принципы составления цветовой гармонии; пластическую анатомию; основы линейной и воздушной перспективы; методы создания реалистичных и условно-декоративных изображений.	Знание истории искусства, культуры и дизайна, тенденций развития современного искусства; современных методов в освоении основ изобразительной грамоты и проектной деятельности; законов воздушной перспективы и построения световоздушной среды цветом; этапов работы над изображениями различного типа и стилистической направленности.	Способен понимать и анализировать произведения классиков изобразительного искусства; природу цвета, его основные свойства, цветовые и тоновые контрасты; анализировать строение, пластику, форму, материал предмета; влияние законов воздушной перспективы на изменение силы цветового тона в пространственных изображениях; решать композиционные и колористические задачи при работе с натуры и по воображению;
	умеет (продвинутый)	анализировать и самостоятельно выстраивать цветовые отношения; упрощать, схематизировать, понимать структуру, конструкцию, пластические особенности предмета; системно и последовательно транслировать полученные знания и навыки на практике; использовать различ-	Умение использовать формообразующие и формо-моделирующие свойства цвета при создании тематических композиций; создавать фактуру живописной поверхности декоративных и абстрактных композиций; сохранять колористическое единство и композиционную целостность на протяжении всех этапов работы; использовать теоретиче-	способность самостоятельно определить приемы исполнения этюда; осуществлять поиск художественного образа в эскизах; передавать тональные и цветовые отличия предметов с различной фактурой; обосновать выбор цветового решения живописной работы; организовать сюжетные и формально-композиционные связи фигуры человека с простран-

		ные источники получения профессиональной информации для решения учебных и творческих задач.	ские и практические знания основ академической живописи и колористики в проектно – художественной деятельности.	ственной средой; синтезировать набор разнообразных художественных средств ради создания эмоционально-выразительного образа.
	владеет (высокий)	навыками конструктивно-образного мышления; основными методами и приёмами организации изобразительного материала; методами художественной стилизации, обобщения; средствами формальной и образной выразительности.	Владение понятийным аппаратом в области изобразительного искусства; пониманием целей и задач художественно-изобразительной деятельности на современном этапе собственной художественно-исполнительской техники; навыками подготовки живописных работ к экспозиции.	Способен развивать собственную художественную концепцию, демонстрировать профессиональные навыки живописца на практических занятиях; экспериментировать с техниками живописи в поисках новых выразительных средств передачи образного содержания произведения и авторского видения решения художественных задач.

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Академическая живопись» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Студенты выполняют задания к зачету, и их проверка и анализ дают возможность студенту получить или не получить зачет по дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется посредством демонстраций работ студентов, критической оценки представленного материала, что должно способствовать раскрытию творческих способностей студентов в области изучения основ академической живописи.

На Кафедре графического дизайна, преподаватели которой обеспечивают обучение студентов данной дисциплине, оценки за творческие работы

выставляют преподаватели кафедры во главе ведущим преподавателем данной дисциплины. Это позволяет наиболее объективно оценивать результаты работы студентов, отслеживать связь дисциплин и их наполнения, поддерживать и контролировать общий уровень подготовки по данному профилю.

На зачет выносятся итоговое творческое задание, демонстрирующее изученные в период освоения дисциплины приемы академической живописи. Выбор необходимых приемов осуществляется самостоятельно с учетом характера материала и конструктивного решения, обусловленного творческим замыслом, с целью продемонстрировать полученные навыки и умения.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн», в форме экзамена и зачёта. Рабочим планом предусмотрены: экзамен – 4,6 семестры; зачёт – 3, 5 семестры. Аттестация подводит итог знаниям студента, полученным за весь период изучения дисциплины. Оценка результатов освоения знаний на экзамене осуществляется по пятибалльной системе.

Экзамен и зачёт по дисциплине предусмотрен в форме итогового просмотра творческих заданий. Итоговый просмотр графических заданий представляет собой выставку семестровых работ студентов. Студент выставляет на просмотр все лабораторные задания за весь семестр по дисциплине «Академическая живопись» в определённом порядке, согласно экспозиции выставки, подписывает и вывешивает их на стену в аудитории, накануне в день развески. На просмотре преподаватели кафедры графического дизайна коллегиально оценивают работу обучающегося

Критерии оценки творческих работ на экзамене:

- ✓ **100-86** - баллов - продемонстрированы глубокие знания в области теории живописи и способность применять эти знания на практике. Продемонстрировано умение работать цветовыми отношениями; выражать средствами живописи материальные и пространственные характеристики предмета; учтены законы линейной и воздушной перспективы.
Исполнительская техника и навыки работы с художественными материалами и инструментами на высоком уровне.
- ✓ **85-76** - баллов – усвоены законы изобразительной грамоты. Наблюдается единство и взаимосвязь между всеми частями изображения. Допущены незначительные ошибки в работе с цветовыми отношениями и выборе колористического решения. Исполнительская техника и навыки работы с художественными материалами и инструментами на хорошем уровне.
- ✓ **75-61** балл – усвоены законы изобразительной грамоты; масштаб изображения соответствует формату листа; наблюдается незначительное нарушение равновесия в расположении цветовых пятен; не достаточно учтены законы линейной и воздушной перспективы; колористическое решение не найдено. В работе отсутствует связь между элементами изображения. Исполнительская техника на среднем уровне, навыки работы с художественными материалами и инструментами развиты слабо.
- ✓ **60-50** баллов - Не усвоены законы изобразительной грамоты; масштаб изображения не соответствует формату листа; наблюдается нарушение равновесия в расположении цветовых пятен; не учтены законы линейной и воздушной перспективы; колористическое решение не найдено.
В работе отсутствует связь между элементами изображения; нарушена целостность формы; исполнительская техника на очень низком уровне; навыки работы с художественными материалами и инструментами отсутствуют.

Критерии оценки творческих работ на зачете:

Студент получает зачет, если:

- присутствовал на практических занятиях и выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
- творческое задание, демонстрирующее усвоенные навыки и умения:
- реализовал художественный замысел с учетом формообразующих свойств материалов;
- грамотно использовал принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования, композиции;
- продемонстрировал способность работать с натуры, определять масштаб, пропорции, композиционные связи;
- самостоятельно определил приемы исполнения этюда;
- выбранные приемы выявляют характер изображаемого предмета;
- самостоятельно осуществлен выбор технических и композиционных средств;
- использованы изученные конструктивные и колористические решения;
- продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;
- владение инструментами и навыками отражено в качестве исполнения живописных работ;
- для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов.

Студент не получает зачет, если:

- присутствовал не на всех практических занятиях или не присутствовал вовсе и не выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
- выполнил творческое задание, не демонстрирующее усвоенные навыки и умения:
- не учтены формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла;
- принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, композиции использовал с очевидными ошибками;

- нецелесообразен выбор колористического решения изображения;
- определил неверные приемы исполнения этюда;
- выбранные приемы не выявляют характер формы;
- не обоснован выбор техники исполнения;
- не продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;
- владение инструментами и навыками не находит отражения в качестве исполнения макетов.

Оценочные средства для текущей аттестации

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Академическая живопись» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Живопись» проводится в форме контрольных мероприятий (*защиты лабораторных работ*) по оцениванию фактических результатов обучения студентов.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

В процессе преподавания дисциплины «Академическая живопись» используются следующие оценочные средства:

Устный опрос (УО): Собеседование (ОУ-1)

Творческие задания: ПР-15 Творческое задание

Выполнение творческого задания сопровождается изучением и проработкой в живописных работах теоретического материала по заданной теме.

УО-1 – собеседование. Вопросы собеседования

Вопрос №1. Жанры в изобразительном искусстве.

Вопрос №2. Технология живописных материалов. Основные технические приемы: при работе с гуашью, акварелью.

Вопрос №3. Основные этапы работы над натурной постановкой в живописи.

Вопрос №4. Передача объема, пространства, освещения средствами живописи.

Вопрос №5. Тональные отношения в живописи. Гризайль.

Вопрос №6. Особенности работы «отношениями». Цветовые и тоновые отношения в живописи.

Вопрос №7. Контраст и нюанс в живописи. Сближенные и отдаленные цветовые отношения.

Вопрос №8. Роль световоздушной среды в передаче пространственных характеристик предмета.

Вопрос №9. Особенности художественного языка декоративной живописи.

Вопрос №10. Стилизация как средство формальной выразительности в изобразительном искусстве.

Вопрос №11. Основные отличия живописных кратковременных этюдов от длительных учебных постановок с натуры.

Вопрос №12. Задачи реалистической живописи в искусстве

Вопрос №13. Эмоционально выразительные возможности цвета. Способы построения динамичного цветового пространства.

Вопрос №13. Перечислить основные этапы работы над длительным этюдом.

Вопрос №14. Для каких целей выполняется форэскиз?

Вопрос №15. Каковы задачи подготовительного рисунка в живописной работе.

Вопрос №16. Как выбор цветовой гаммы влияет на эмоционально-образный строй произведения?

Вопрос №17. Какую роль в выявлении объема и освещенности предмета играют собственные и падающие тени?

Вопрос №18. Как изменяется цвет предметов в зависимости от характера освещения.

Вопрос №19. Роль художественно-исполнительской техники в живописи фигуры человека. Для чего используется обрубочный метод в живописи?

Вопрос №20. В чем отличие натуралистического изображения от художественно - реалистического?

Критерии оценки УО-1 (устный ответ)

Ответ считается зачтенным, если студент показывает прочные знания основных понятий и определений в области академической живописи, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владеет терминологическим аппаратом практики изобразительного искусства; умеет давать аргументированные ответы; логичен и последователен в ответе; умеет приводить примеры современных проблем изобразительного искусства.

Ответ не считается зачтенным, если студент обнаруживает незнание основных понятий в области академической живописи, отличается незнанием основных вопросов теории художественного формообразования; отсутствуют навыки анализа формы, колористического строя произведения; не умеет давать аргументированные ответы; отсутствует логика и последовательность.

ПР-15 Творческое задание. Темы для выполнения.

Тема №1. Этюд натюрморта из 3- 5 простых по форме предметов разных по фактуре и тонально-цветовой насыщенности. Выражение строения материальной формы и ее пространственных характеристик средствами живописи.

Тема №2. Тематический натюрморт из 5 предметов на цветном фоне в теплой или холодной гамме. Колорит в живописи. Построение гармоничного цветового пространства на основе нюанса.

Тема №3. Натюрморт с гипсовой головой и драпировкой со складками. Пространственные характеристики цвета и цветовых отношений. Объединяющая роль световоздушной среды.

Тема №4. Выполнить этюд интерьера в контрастной цветовой гамме. Выявление первого и второго плана изображения. Законы линейной и воздушной перспективы в живописи.

Тема №5. Этюд женской головы на цветном фоне. Знакомство с пластикой и пропорциями головы. Выявление объемов с использованием цветотонной моделировки формы. Цветотонные характеристики сложной пластической формы и ее взаимодействие со средой.

Тема №6. Короткие этюды головы. Использование богатой палитры живописных средств для выявления характера модели.

Тема №7. Этюд женской полуфигуры в интерьере.

Раскрытие образа живописно-композиционными средствами. Разработка объемно-пластической, живописной моделировки формы, передачи характера, материальных качеств натуры, обусловленных освещением, условиями окружения, пространственного положения предметов.

Критерии оценки творческого задания, выполняемого на лабораторном занятии

Студент получает зачет на лабораторном занятии, если:

- присутствовал на практических занятиях и выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
- самостоятельно определил колористическое решение постановки, согласно творческому замыслу:

- реализовал художественный замысел с учетом формообразующих свойств материалов;
- грамотно использовал принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, формообразования, композиции;
- выбранные средства художественной выразительности раскрывают образное содержание произведения;
- использованы изученные конструктивные и колористические решения;
- в декоративной живописи продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;
- владение инструментами и навыками отражено в качестве исполнения этюдов;

Студент не получает зачет на лабораторном занятии, если:

- присутствовал не на всех практических занятиях или не присутствовал вовсе и не выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
- выполнил итоговое творческое задание, не демонстрирующее усвоенные навыки и умения;
- не учтены формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла;
- принципы художественной выразительности, законы изобразительной грамоты, , композиции использовал с очевидными ошибками;
- не обоснован выбор технических и композиционных средств;
- не продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму в декоративной живописи;
- владение инструментами и навыками не находит отражения в качестве исполнения этюдов.

