

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Рабочая программа дисциплины (модуля)

ЖИВОПИСЬ МОДУЛЬ 1

Направление и направленность (профиль)

54.03.01 Дизайн. Дизайн среды

Год набора на ОПОП
2020

Форма обучения
очно-заочная

Владивосток 2024

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Живопись модуль 1» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению(ям) подготовки 54.03.01 Дизайн (утв. приказом Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N245).

Составитель(и):

Петухов О.О., доцент, Кафедра дизайна и технологий, oleg.petuhov@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и технологий от 27.05.2024 , протокол № 7

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000000D3A998
Владелец	Клочко И.Л.

Заведующий кафедрой (выпускающей)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000000D3A999
Владелец	Клочко И.Л.

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

«Живопись модуль 1»: формирование профессиональной компетентности по методике, технике и технологии работы различными живописными материалами, овладение широким спектром изобразительных техник станковой живописи, изучение основных закономерностей восприятия цвета, его свойств. А также навыков применения полученных знаний в построении живописного изображения и умении передавать разнообразное состояние природы в зависимости от состояния освещения и условий среды.

Задачи освоения

- Сформировать комплексные знания и практические навыки в области живописи.
- Привить бакалаврам умения квалифицированно использовать знания и навыки живописной работы в области дизайна.
- Сформировать профессиональные качества личности и индивидуально – творческий стиль деятельности, подготовить бакалавров к творческой реализации в социально – культурной среде.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля), приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения	
54.03.01 «Дизайн» (Б-ДЗ)	ОПК-2	Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	Знания:	Сформированное систематическое знание теории света и цвета, цвет и цветовую гармонию, оптические свойства вещества, органические и неорганические красители и пигменты
			Умения:	уметь создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник
			Навыки:	Навыками академической живописи, приемами колористики, приемами выполнения работ в различных техниках

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «живопись модуль 1» относится к базовой части учебного плана ОПОП ВО 54.03.01. «ДИЗАЙН».

Для успешного освоения курса бакалавры должны владеть компетенциями, полученными при изучении дисциплин: «Композиция в дизайне среды», «Скульптура и пластическое моделирование», «Проектирование в дизайне среды»

На данную дисциплину опираются «Живопись модуль 2».

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо-емкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттес-тации	
					Всего	Аудиторная			Внеауди-торная			
				лек.		прак.	лаб.	ПА	КСР			
54.03.01 Дизайн	ОЗФО	Бл1.Б	2	4	37	0	36	0	1	0	107	ДЗ

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОЗФО

№	Название темы	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
		Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Этюды предметов быта, фруктов	0	2	0	12	просмотр
2	Натюрморт в технике «Гризайль». Акварель.	0	2	0	14	просмотр
3	Натюрморт из предметов быта, фруктов	0	2	0	12	просмотр
4	Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта, фруктов	0	4	0	12	просмотр
5	Тематический натюрморт в интерьере.	0	6	0	14	просмотр
6	Натюрморт с гипсовой головой	0	6	0	14	просмотр
7	Наброски фигуры человека	0	6	0	12	просмотр
8	Условно-декоративная стилизация набросков фигуры человека	0	8	0	17	просмотр
Итого по таблице		0	36	0	107	

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тема 1 Этюды предметов быта, фруктов.

Содержание темы: В задачи данной работы входит научиться определять цветовые и тональные отношения между предметами, изучение приемов работы посредством живописного материала с передачей объемности предметов.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные

технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 2 Натюрморт в технике «Гризайль». Акварель.

Содержание темы: последовательное изображение натюрморта из гипсовых геометрических тел на нейтральном фоне, определение тональных отношений посредством живописного материала с передачей объемности предмета.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 3 Натюрморт из предметов быта, фруктов.

Содержание темы: последовательное изображение натюрморта из предметов быта, грамотный разбор тональных отношений посредством живописного материала с передачей объемности предмета. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 4 Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта, фруктов.

Содержание темы: нахождение цветовых декоративных отношений с учетом стилизованного образно-творческого подхода.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 5 Тематический натюрморт в интерьере.

Содержание темы: решение цветовых тоновых и пространственных задач, детальная проработка формы, объема посредством светотеневой моделировки.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 6 Натюрморт с гипсовой головой.

Содержание темы: выявление правильных пропорций головы фигуры в гармоничных цветовых отношениях.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 7 наброски фигуры человека.

Содержание темы: выявление правильных пропорций человеческой фигуры в гармоничных цветовых отношениях.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

Тема 8 Условно-декоративная стилизация набросков фигуры человека.

Содержание темы: нахождение цветовых декоративных отношений с учетом стилизованного образно-творческого подхода.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: .

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)

Задания предполагают сбор материала по данным темам в виде набросков, зарисовок, живописных этюдов предметов, людей, интерьеров; предварительную разработку эскизов; четкое соблюдение последовательности исполнения задания; Наряду с длительными, многосеансными постановками бакалаврам необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения натуры. Для этой цели программой предусмотрены краткосрочные этюды.

В процессе изображения фигуры человека важна правильная последовательность решения отдельных задач, т.е. этапы ведения работы: 1. композиционное размещение, 2. построение рисунка фигуры и окружающего пространства, 3. подбор основных цветовых отношений, 4. лепка и цвето моделировка фигуры с учетом освещенности, прописка деталей интерьера, 5. завершающий этап - обобщение цветового строя живописной работы. При выполнении работы акцент делается на тщательный линейный рисунок и лепку формы цветом. Для передачи объема светотеневая лепка предметов и фигуры человека должна выполняться мазками по форме предметов. В завершающей стадии работа анализируется на цельность восприятия. Правильно определяются приоритеты. Главное в данном задании – фигура, интерьер, экстерьер, пейзаж – второстепенное. Детали нужно подчинить большой общей форме. Последовательность ведения работы от общего к частному в начале работы и от частного к общему строю картины на завершающей стадии работы. Законченная работа проверяется на предмет тональной и цветовой согласованности всех частей живописной работы, связь фигуры с интерьером и пространственной средой.

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля)

8.1 Основная литература

1. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08037-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541354> (дата обращения: 12.11.2024).

2. Махова, Т. О. Академическая живопись : учебное пособие / Т. О. Махова, О. В. Киба. — Сочи : СГУ, 2023. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/417041> (дата обращения: 19.11.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542194> (дата обращения: 12.11.2024).

8.2 Дополнительная литература

1. Виноградова, Н. В. Теоретические основы живописи : учебно-методическое пособие / Н. В. Виноградова, Г. М. Землякова. — Тольятти : ТГУ, 2021. — 90 с. — ISBN 978-5-8259-1597-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/243251> (дата обращения: 19.11.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. — Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

2. Образовательная платформа "ЮРАЙТ"

3. Собрание живописи и графики [База данных. Электронный ресурс]: Art-каталог. — Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>

4. Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ"

5. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>

6. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>

7. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

Основное оборудование:

Программное обеспечение:

10. Словарь основных терминов

Абрис — линейное очертание предмета, контур дерева или кустарника; схема плана территории с указанием посадочных мест растений, расположения сооружений, тротуаров, дорог и т.п., сделанные от руки. Академизм - направление в изобразительном искусстве и архитектуре, сложившееся в академиях художеств в XVII-XIX веках, следовавшее внешним формам классического искусства античности и возрождения. Абстракция - лат (abstractio)-мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов. Акварельные краски - водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом. Акцент – прием подчеркивания цветом, светом или линией предметов, лица, фигуры на которые необходимо обратить внимание зрителя. Ахроматические цвета – белый, серый, черный, различны только по светлоте и лишены цветового тона. Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (глянцевой) поверхности предмета. С изменением точки зрения блик теряет свое месторасположение на форме предмета. Воздушная перспектива- изменение цвета, интенсивности освещенности предметов, возникающие в связи с удалением натуры от глаз наблюдателя, вызванное увеличением световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом. Живописное видение – видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для натуры в момент ее изображения. Воздушная перспектива – изменение цвета, очертание и степень освещенности предмета, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом. Гармония – связь, единство. В изобразительном искусстве – сочетание и взаимосвязь форм, частей и цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Цветовая гармония зависит от площадей и конфигурации пятен, используемых цветов, их светлоты и насыщенности. Грizaйл- 1). техника исполнения; 2). произведение, выполненное одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты). Детализация - тщательная проработка деталей изображения. Зарисовка- рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской, с целью сбора материала для более значительной работы или как упражнением. Живопись – вид изобразительного искусства, передающий многоцветие окружающего мира. По жанрам живопись различается как станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная. Живопись станковая – произведение живописи самостоятельного характера и значения. Художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится. Живопись декоративная - предназначена для украшения архитектуры, выступая элементом объемно -пространственной композиции и добавляет в нее ритм, колорит. Живопись миниатюрная - отличается небольшими размерами и тонкостью художественных приемов. Живопись монументальная – особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений – фреска, панно, мозаика. Живопись театрально-декоративная - имеет предназначение – создание образа спектакля посредством декораций, костюмов, грима, освещения. Изобразительное искусство – живопись, графика, скульптура и частично, декоративно-прикладное искусство. В каждом из видов изобразительных искусств имеются только ему одному присущие художественные средства. Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения. Колорит в произведении представляет собой обычное сочетание цветов, обладающее единством. Колорит - гармония и красота цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков, объединенных между собой. Колорит живописного произведения часто характеризуют как: тёплый, холодный, серебристый, охристо-красный, имея в виду цветовую гамму. Композиция- структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника. Компонировать- составлять из отдельных частей целое. Контур - (фр. contour)- очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо. Контраст – в живописи наибольшее значение имеет цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст состоит к

сопоставлению дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – это сопоставление темного и светлого. Конструкция в рисунке - линейно-конструктивная схема. Она обусловлена особенностями строения формы предмета. Модель - (от фр. *modela*)- предмет изображения в искусстве; натурщик, натурщица, позирующие перед художником. Мольберт- подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину. Набросок - быстрый рисунок. Натура - (от лат. *natura*) — в изобразительном искусстве объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т. д.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. Локальный цвет – цвет предмета без влияния освещения, воздушной среды и окружающих цветов. Нюанс – от французского «nuance», означающего «оттенок». Нюансировка цвета, обогащение его оттенками, создаёт ощущение вибрации цвета. Часто оттенок цвета живописцу дороже самого цвета. Объем - изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема на плоскости являются градации светотени: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс. Отмывка – 1. акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши 2. прием осветления краски или удаления ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде. Палитра – 1. плоскость, на которой художник смешивает краски (бумага, тарелка, пластмассовая подставка) 2. характер цветовых сочетаний типичных для данного произведения или художественной школы. Перспектива - исследует особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве. Существуют законы изображения этих форм на плоскости. Портрет- жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет). Пропорция - (от лат. *proportio*)- соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. Пропорции определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу. Пленэр – работа на открытом воздухе, в естественных условиях. Ракурс – перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющие их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии), а так же с самим положением натуры в пространстве. Цветовая гамма – это совокупность созвучных цветов, близких между собой по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Фактура- 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства. 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала. Эскиз - (фр. *Esquisse*)- предварительный набросок. Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда этюд является упражнением, в котором совершенствуются профессиональные навыки.