

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

т. с.м. Маф.
20.09.17

УТВЕРЖДАЮ
Декан архитектурно-строительного факультета
А.И. Альбакасов
(подпись, расшифровка подписи)
"30" августа 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.15 Живопись»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Дизайн среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Оренбург 2015

Рабочая программа дисциплины «Б.1.Б.15 Живопись» /сост. А.А. Васильченко, И.В. Смекалов. - Оренбург: ОГУ, 2015.

Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

© Васильченко А.А., Смекалов И.В.,
2015
© ОГУ, 2015

Содержание

1 Цели и задачи освоения дисциплины	4
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3 Требования к результатам обучения по дисциплине	5
4 Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1 Структура дисциплины	5
4.2 Содержание разделов дисциплины.....	8
4.3 Практические занятия (семинары).....	9
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины	10
5.1 Основная литература	10
5.2 Дополнительная литература	10
5.3 Периодические издания	11
5.4 Интернет-ресурсы.....	11
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий	11
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
Лист согласования рабочей программы дисциплины.....	12
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины	
Приложения:	
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: освоить мастерство изображения объектов окружающего мира средствами живописи.

Задачи:

- развить живописное видение натуры;
- научить целостному восприятию и построению видимой формы предмета и его особенностей посредством цвета, материала, фактуры, движения и пр. в живописи;
- научить применять теоретические знания, связанные с живописью – законы цветоведения и оптики, перспективы и пластической анатомии, технологии и техники живописи на практических занятиях по живописи;
- освоить принцип работы цветовыми, пластическими, пропорциональными отношениями, обеспечивающими целостную передачу изобразительной формы в живописи;
- освоить навыки живописного мастерства на примерах творчества выдающихся мастеров.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.14 Рисунок, Б.1.Б.20 Цветоведение*

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины

Предварительные результаты обучения, которые должны быть сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины	Компетенции
Знать: принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка задания, принципы последовательности создания изображения; Уметь: использовать основные технические приемы и методы исполнения рисунка; основные способы применения инструментов (карандаш) на материале (бумага, картон); Владеть: основными навыками линейно-конструктивного построения объектов, основными техническими приемами и методами исполнения произведения; способами применения основного инструмента (карандаша) на материале (бумага, картон).	ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением 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
Знать: основные понятия академической живописи (колорит, светотень, рефлекс, тон, отношения); Уметь: передавать объемно-пространственные и цвето-тональные отношения натуры при выполнении живописного задания; Владеть: приемами передачи колористических, цветовых и тональных отношений в живописной постановке.	ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
Знать: способы линейно- конструктивного построения объекта; Уметь: творчески применить приемы и способы линейно-конструктивного построения объекта в сочетании с приемами композиционного решения; Владеть: способами использования цвета как средства композиции.	ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: поэтапность исполнения академических постановок, материалы исполнения; приемы и методы живописного мастерства выдающихся мастеров живописи. Уметь: - анализировать и передавать конструкцию формы предмета с точки зрения ее пространственной организации, пластического строения, материала, компоновать предметы в выбранном формате живописной картинной плоскости; -использовать принципы цветовых, тональных отношений в изображении объектов окружающей среды; использовать навыки работы с цветом и цветовыми композициями; -применять теоретические знания, связанные с живописью – законы цветоведения и оптики, перспективы и пластической анатомии, технологии и техники живописи, на практических занятиях по живописи; -применять принцип работы цветовыми, пластическими, пропорциональными отношениями, обеспечивающими целостную передачу изобразительной формы живописного задания; -творчески переосмысливать в живописных заданиях приемы и методы выдающихся мастеров живописи. Владеть: навыками целостного восприятия и построения видимой формы предмета и его особенностей (цвета, материала, фактуры, движения и др.) при выполнении живописного задания; различными техническими приемами и методами исполнения живописного произведения; инструментами (кисть, краски) на материале (бумага, картон).	ОПК-2 владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов						
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	всего
Общая трудоёмкость	144	72	72	72	72	108	540
Контактная работа:	50	50,25	50,25	50,25	50,25	51,25	302,25
Практические занятия (ПЗ)	50	50	50	50	50	50	300
Консультации						1	1
Промежуточная аттестация		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25

Вид работы	Трудоемкость, академических часов						
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	всего
(зачет, экзамен)							
Самостоятельная работа: <i>- подготовка к практическим занятиям</i>	94	21,75	21,75	21,75	21,75	56,75	237,75
Вид итогового контроля		диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Вводная беседа об акварельной живописи. История. Мастера. Техника исполнения. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль)	30		10		20
2	Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне в технике гризайль (акварель)	32		12		20
3	Тематический натюрморт из предметов однородного значения (акварель)	40		14		26
4	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	42		14		28
	Итого:	144		50		94

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
5	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету (акварель)	17		12		5
6	Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету (акварель)	17		12		5
7	Натюрморт из предметов различной фактуры – металл, дерево, керамика, стекло (акварель)	17		12		5
8	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	21		14		7
	Итого:	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№	Наименование разделов	Количество часов
---	-----------------------	------------------

раздела		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
9	Осенний натюрморт с гипсовой розеткой (акварель, гуашь)	17		12		5
10	Натюрморт с гипсовой головой (акварель, гуашь)	17		12		5
11	Этюд головы человека с плечевым поясом (муж.) на нейтральном фоне (акварель, гуашь)	17		12		5
12	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с изображением головы человека (акварель, гуашь)	21		14		7
	Итого:	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
13	Этюд головы человека (жен.) в головном уборе на цветном фоне (акварель, гуашь, темпера)	17		12		5
14	Этюд полуфигуры человека (жен.) на сложном фоне (акварель, гуашь, темпера)	17		12		5
15	Этюд полуфигуры человека (муж) на цветном фоне (акварель, гуашь, темпера)	17		12		5
16	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с полуфигурой человека (акварель, гуашь, темпера)	21		14		7
	Итого:	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
17	Этюд фигуры человека (жен), (гуашь, темпера) с драпировками	20		16		4
18	Этюд фигуры человека в интерьере (муж), (гуашь, темпера)	24		16		8
19	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	28		18		10
	Итого:	72		50		22

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
20	Этюд фигуры человека в интерьере (гуашь,	34		16		18

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов			
		всего	аудиторная работа		
			Л	ПЗ	внеауд. работа
	темпера)				
21	Этюд фигуры человека в контражуре	36		16	20
22	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	38		18	20
	Итого:	108		50	58
	Всего:	540		300	240

4.2 Содержание разделов дисциплины

№1 Вводная беседа об акварельной живописи. История. Мастера. Техника исполнения. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль). Вводная беседа об акварельной живописи. История. Мастера. Технология и техники исполнения (живопись по-сырому, резерваж, лессировки). Понятия тона, тонального рефлекса. Выполнение натюрморта в технике гризайль. Анализ и передача формы предметов. Акцент на тональных отношениях. Техника работы «лессировка».

№2. Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне в технике гризайль (акварель). Выполнение натюрморта с передачей конструкции, формы предметов и выявлением тонких тональных переходов и светлотных нюансов. Лепка формы предметов тоном. Техника работы «лессировка».

№3. Тематический натюрморт из предметов однородного значения (акварель). Тематический натюрморт из предметов однородного значения (акварель). Понятия цвето-тональных отношений, цветового рефлекса. Анализ и передача формы предметов, близких по назначению (музыкальных, предметов искусства, кухонной утвари и т.п.). Акцент на цвето-тональных отношениях. Техника работы «по-сырому».

№4. Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь). Декоративная композиция на основе ранее выполненной работы (натюрморт) с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки.

№5. Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету (акварель). Понятие колорита. Понятие цвето-тональных отношений. Выполнение натюрморта в сближенных (родственных тонах), в теплом или холодном колорите. Смешанная акварельная техника: «по-сырому» и «лессировка».

№6. Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету (акварель). Понятие цветового контраста (одновременного, светлотного, краевого, последовательного). Выполнение натюрморта в контрасте дополнительных цветов. Акварельная техника «резерваж».

№7. Натюрморт из предметов различной фактуры – металл, дерево, керамика, стекло (акварель). Выполнение натюрморта с выявлением различной фактуры предметов (блестящей, матовой, прозрачной поверхности, фактуры дерева). Понятие «живописный рефлекс». Анализ и передача линейно-конструктивного построения формы предметов. Акцент на фактуре предметов и цвето-тональных отношениях. Живописный прием работы «по-сырому».

№8. Копирование работы мастера Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь). Декоративная композиция (натюрморт) на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки.

№9. Осенний натюрморт с гипсовой розеткой (акварель, гуашь). Технология работы гуашью. Выполнение натюрморта, составленного из осеннего букета, гипсовой розетки, предметов искусства и т.п. в теплом колорите. Анализ и передача формы предметов, акцент на сближенных тонах.

№10. Натюрморт с гипсовой головой (акварель, гуашь). Выполнение натюрморта с предметами, близкими по назначению (музыкальных, предметов искусства), с включением в

композицию гипсовой головы. Анализ и передача линейно-конструктивного построения формы предметов. Смешанная акварельная техника: «по-сырому» и «лессировка». Акцент на тональных отношениях и передаче фактуры гипса.

№11. Этюд головы человека с плечевым поясом (муж.) на нейтральном фоне (акварель, гуашь). Выполнение этюда головы человека с плечевым поясом приемом «гризайль». Выявление пропорций, формы и характерных пластических особенностей натуры с помощью светотени и тональных отношений. Акварельная техника «резерваж».

№12. Копирование работы мастера. Декоративная композиция с изображением головы человека (гуашь). Выполнение декоративной композиции с изображением головы человека, на основе ранее выполненной работы с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки.

№13. Этюд головы человека (жен.) в головном уборе на цветном фоне (акварель, гуашь). Выполнение тематически обусловленного этюда головы человека в головном уборе, на цветном фоне. Выявление пластической формы и характерных особенностей натуры с помощью цвето-тональных отношений. Смешанная акварельная техника.

№14. Этюд полуфигуры человека (жен.) на сложном фоне (акварель, гуашь). Выполнение полуфигуры человека на сложном фоне с анализом конструктивного, живописно-пластического построения и передачи живописно-пластических характеристик модели. Смешанная акварельная техника, гуашь.

№15. Этюд полуфигуры человека (муж) на цветном фоне (гуашь). Выполнение этюда полуфигуры человека с линейно-конструктивным построением в пространстве, с передачей живописно-пластических характеристик модели.

№16. Копирование работы мастера. Декоративная композиция с полуфигурой человека (акварель, гуашь, темпера). Декоративная композиция с полуфигурой человека на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки.

№17. Этюд фигуры человека с драпировками (гуашь, темпера). Выполнение этюда фигуры сидящего человека на сложном фоне с драпировками, в системе контрастных цветовых отношений. Анализ и передача натуры с точки зрения её пластической и пространственной организации. Выявление воздушной и линейной перспективы. Творческое осмысление композиционного решения. Акцент на цвето-тональных, пространственных отношениях.

№18. Этюд фигуры человека в интерьере (гуашь, темпера). Этюд фигуры человека в сложной позе, на контрастном фоне с элементами интерьера, с линейно-конструктивным построением в пространстве и передачей живописно-пластических характеристик модели.

№19. Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера). Декоративная композиция с фигурой человека, на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки.

№20. Этюд фигуры человека в интерьере (гуашь, темпера). Анализ и передача натуры с точки зрения её пластической и пространственной организации. Выявление воздушной и линейной перспективы. Акцент на передаче пространства и творческом осмыслении композиционного решения.

№21. Этюд фигуры человека в контражуре. Понятие контражура как живописного приема. Этюд фигуры человека в контражуре. Передача ракурса, силуэта, пропорций и пластических особенностей натуры в зависимости от характера освещения. Акцент на цвето-тональных и пространственных отношениях.

№22. Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера). Декоративная композиция с фигурой человека, на основе ранее выполненной работы, с применением приемов и методов работы мастера путем их творческой переработки.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
-----------	-----------	------	--------------

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1-5	1	Вводная беседа об акварельной живописи. История. Мастера. Техника исполнения. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль)	10
6-11	2	Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне в технике гризайль (акварель)	12
12-18	3	Тематический натюрморт из предметов однородного значения (акварель)	14
19-25	4	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	14
26-31	5	Натюрморт из предметов быта, сближенных по цвету (акварель)	12
32-37	6	Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету (акварель)	12
38-43	7	Натюрморт из предметов различной фактуры – металл, дерево, керамика, стекло (акварель)	12
44-50	8	Копирование работы мастера. Декоративная композиция натюрморт (акварель, гуашь)	14
51-56	9	Осенний натюрморт с гипсовой розеткой (акварель, гуашь)	12
57-62	10	Натюрморт с гипсовой головой (акварель, гуашь)	12
63-68	11	Этюд головы человека с плечевым поясом (муж.) на нейтральном фоне (акварель, гуашь)	12
69-75	12	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с изображением головы человека (акварель, гуашь)	14
76-81	13	Этюд головы человека (жен.) на нейтральном фоне	12
82-87	14	Этюд головы человека (жен.) в головном уборе на цветном фоне	12
88-93	15	Этюд полуфигуры человека с плечевым поясом (гуашь)	12
94-100	16	Копирование работы мастера. Декоративная композиция с полуфигурой человека (акварель, гуашь, темпера)	14
101-108	17	Этюд полуфигуры человека (гуашь, темпера)	16
109-116	18	Этюд фигуры человека (гуашь, темпера)	16
117-125	19	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	18
126-133	20	Этюд фигуры человека в интерьере (гуашь, темпера)	16
134-141	21	Этюд фигуры человека в контражуре	16
142-150	22	Копия работы мастера. Декоративная композиция с фигурой человека (гуашь, темпера)	18
		Итого:	300

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Стор И.Н. Основы живописного изображения: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 248 с.; илл.

2. Стор И.Н. Декоративная живопись: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328 с.; илл.

5.2 Дополнительная литература

1. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов высших художественных учебных заведений / Г.И. Панксенов. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 144 с. с цв. илл. ISBN 978-5-7695-3878-0.

2. Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. Декоративные возможности акварельной живописи: методические указания / И.В. Смекалов; Оренб. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. –28с.

3. Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. Методика преподавания живописи в практике авангардистов Оренбурга и Бузулука / И.В. Смекалов; Оренб. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. –27с.

4. Смекалов И.В. Эстетические приемы живописи в проектной культуре средового дизайна: монография / И.В. Смекалов. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013.–143 с., илл.

5.3 Периодические издания

5.4 Интернет-ресурсы

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

- CorelDraw Graphics Suite.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мольберты, подставки под натюрморты, натурный фонд: предметы и драпировки.
Для преподавателя: ноутбук, проектор, проекционный экран.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых, в виде рекомендаций обучающимся по изучению разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным указанием глав, разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы.

ЛИСТ

согласования рабочей программы

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

код и наименование

Профиль: Дизайн среды

Дисциплина: Б.1.Б.15 Живопись

Форма обучения: очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Год набора 2015

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 1 от "29" августа 2016 г.

Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент

должность

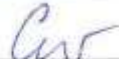
подпись

А.А. Васильченко

расшифровка подписи

Доцент

должность

подпись

И.В. Смекалов

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Т.В. Истомина

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

О.Н. Шевченко

расшифровка подписи

Рабочая программа зарегистрирована в ОИОТ ЦИТ

Начальник отдела информационных образовательных технологий ЦИТ

Е.В. Дырдина

личная подпись

расшифровка подписи