

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.15 Живопись»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

(код и наименование направления подготовки)

Дизайн архитектурной среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2025

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.В.14 Живопись» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 8 от "14" февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна
наименование кафедры

подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

Исполнители:

преподаватель
должность

подпись

Э.В. Карпова

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

07.03.01 Архитектура

код наименование

личная подпись

З.С. Адигамова

расшифровка подписи

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Карпова Э.В., 2025
© ОГУ, 2025

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: овладеть мастерством изображения объектов окружающего мира средствами живописи для использования творческих приемов в архитектурно-художественном проектировании.

Задачи:

- развить живописное восприятие натуры;
- применять знания композиции к работе над заданиями по дисциплине «Живопись»;
- использовать композиционно-художественные живописные навыки к различным средовым объектам;
- сформировать творческие приемы в живописи, применяемые в авторском архитектурно-художественном замысле.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.31 Графические средства коммуникаций, Б1.Д.В.Э.7.2 Колористика в проектировании городской среды, Б2.П.Б.У.2 Художественная практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации	ПК*-1-В-2 Применяет знания требований нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию, по социальным, градостроительным, историко- культурным, объемно- планировочным, функционально-технологическим, конструктивным, композиционно-художественным, эргономическим, ландшафтным требованиям к различным средовым объектам, состав и правила оформления архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации	<u>Знать:</u> - этапы выполнения заданий; - творческие приемы и методы в живописи <u>Уметь:</u> - применять творческие живописные приемы и методы на практических занятиях; - употреблять теоретические знания, связанные с живописью – законы цветоведения, перспективы, технологии и техники живописи; <u>Владеть:</u> - знаниями творческих живописных авторских приемов и методов для продвижения архитектурно-художественного замысла в оформлении архитектурного концептуального проекта
ПК*-2 Способен участвовать	ПК*-2-В-3 Осуществляет	<u>Знать:</u>

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского концептуального проекта	использование творческих приемов выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла. основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео приемы	- этапы выполнения заданий; - творческие приемы и методы в живописи <u>Уметь:</u> - применять творческие живописные приемы и методы на практических занятиях; - употреблять теоретические знания, связанные с живописью – законы цветоведения, перспективы, технологии и техники живописи; <u>Владеть:</u> - знаниями творческих живописных авторских приемов и методов для продвижения архитектурно-художественного замысла в оформлении архитектурного концептуального проекта

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	3 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	34,25	34,25
Лабораторные работы (ЛР)	34	34
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - подготовка к лабораторным работам; - подготовка к рубежному контролю и т.п.; - изучение разделов курса в системе электронного обучения;	73,75	73,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	диф. зач.	

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Живопись натюрморта в акварельной технике	53	-	-	16	37
2	Натюрморт в пространстве интерьера в технике гуашь	55	-	-	18	37
	Итого:	108			34	74
	Всего:	108			34	74

4.2 Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Живопись натюрморта в акварельной технике

Акварель (фр. Aquarelle — водянистая; итал. acquarello) — краски, обычно на растительном клее, разводимые в воде и легко смываемые ею, а также живописная техника, использующая эти краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. При работе акварельными красками сквозь их слои просвечивает тон и фактура основы (бумага, пергамент, картон, шёлк, слоновая кость). Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной поверхности)

Студенту, обучающемуся по направлению подготовки «Архитектура» важно освоить технику и искусство акварельной живописи, которая не теряет популярности уже несколько столетий и по праву считается одной из главных живописных техник. Обучение технике акварельной живописи способствует развитию художественного вкуса и логики, приобретению практических навыков в изобразительном искусстве. Также искусство акварели необходимо для освоения техники акварельной отмывки, применяющейся в практическом архитектурном проектировании. Современные технологии и новые материалы позволяют совершенствовать и развивать эту технику, дают ей новые пространства и возможности использования.

Натюрморт (фр. nature morte - «мёртвая природа») - это изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

РАЗДЕЛ 2. Натюрморт в пространстве интерьера в технике гуашь

«Гуашь» - французский термин, обозначающий изобразительную технику, близкую к темпера, переживала период своего расцвета в живописи.

Гуашь растворяется в воде, наносится кисточками на бумагу; она непрозрачна, закрашенную поверхность можно много раз переписывать в другой цвет. Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления, допускается многослойность письма, применение белил в смесях красок. Гуашевые краски при высыхании сильно высветляются. Одно из преимуществ гуаши в том, что нижние слои не просвечивают через верхние, и в рисунок можно легко вносить исправления. Студенту, обучающемуся по направлению подготовки «Архитектура» важно освоить технику и искусство гуаши в связи с тем, что данный материал применяется в современном практическом архитектурном проектировании.

4.3 Лабораторные работы

№ ЛР	№ раздела	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
1-2	1	Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (акварель, гризайль)	4
3-4	1	Натюрморт из предметов, сближенных/контрастных по цвету (Техника акварели «Лессировка»)	4
5-6	1	Натюрморт из предметов простых по форме, различных по фактуре (Техника «Мокрой акварели» или «Акварель по-сырому»)	4
7-8	1	Натюрморт. Цветы, фрукты, овощи (Техника акварели «Пуантилизм»)	4
9-10	2	Натюрморт из нескольких тёмных предметов на светлом фоне (гуашь)	4
11-12	2	Этюд натюрморта с гипсовой маской или гипсовым слепком	4
13-14	2	Натюрморт из крупных бытовых предметов в пространстве интерьера	4
15-17	2	Декоративный натюрморт в интерьере	6
		Итого:	34

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. - 38 шт.
2. Стор И.Н. Декоративная живопись: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328 с.; илл. - 20 шт.

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. - 43 шт.
2. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись [Текст]: от реалист. изображения к условн.- стилиз.: учеб. пособие / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 191 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 189-190. - ISBN 978-5-222-15461-8. - 100 шт
3. Живопись [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: Владос, 2003. - 224 с.: ил - ISBN 5-691-00475-1.- 100 шт.
4. 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. - 25 шт
5. Смекалов И.В. Эстетические принципы живописи в проектной культуре средового дизайна: монография / И.В. Смекалов. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – 143 с., илл. – 50 шт.
6. Ломов, С.П. Живопись. Учебник. 3-е изд., перераб. и дополненное. М.: АГАР, 2008. –232с., илл. - 1 шт.

5.3 Периодические издания

1. Русское искусство : журнал. - М. : АРЗИ, 2015 – 2020 гг.
2. Искусство: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.

5.4 Интернет-ресурсы

- 1) <http://virtual.arts-museum.ru> - ГМИИ им. А.С. Пушкина «Виртуальный музей»
- 2) <http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt/> - Государственная Третьяковская галерея. Виртуальные прогулки по Третьяковской галерее
- 3) <http://www.hermitagemuseum.org/> - Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
- 4) <http://rusmuseumvr.ru> - Официальный портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал», Санкт-Петербург
- 5) <http://artsacademy.ru> - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС
2. Пакет офисных приложений LibreOffice
3. Программная система для организации видео-конференц-связи платформа «DION» (Конфигурация «DION EDU»)
4. Для работы с ресурсами Интернет используется веб-браузер Яндекс <https://yandex.ru/>

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проведение практических занятий по дисциплине «Живопись» обеспечивается наличием специализированной аудитории (мастерской). Мастерская оснащена: мольбертами, подставками под натюрморты, подиумами, софитами. Мастерская, свою очередь, оснащена натурным фондом с гипсовыми слепками головы и фигуры человека; предметами и драпировками.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

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

1. С. Г. Шлеюк, Э. В. Карпова; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Оренбург : ОГУ, 2023. - 40 с.
2. Евтых С.Ш. Живопись натюрморта: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 18 с.
3. Бровко Н.В. Творчество. Мышление. Живопись: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 34 с.
4. Евтых С.Ш., Щипакина И.В. Декоративный натюрморт: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». / С.Ш. Евтых, И.В. Щипакина. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 18 с.
5. Бровко Н.В. Живописное изображение головы человека: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». / Н.В. Бровко. – Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2006. – 18 с.
6. Бровко Н.В. Декоративная живопись: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». / Н.В. Бровко. – Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2006. – 28 с.
7. Смекалов И.В. Этюд фигуры натурщика в интерьере: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». / И.В. Смекалов. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 34 с.
8. Бровко Н.В. Живопись в профессиональной подготовке дизайнера: монография. / Н.В. Бровко. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 157с.
9. Гладышева А.Г., Основы живописи: рабочая тетрадь для студентов заочной формы обучения/авт.-сост. А.Г. Гладышева: ГУ «РЦРО», 2010. -32с.