

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-
методической работе
Ю.А. Устименко
«07» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.15.04 Академическая живопись**

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**

Направленность (профиль): **Графический дизайн**

Форма обучения: очная

Курс – 1, 2, 3

Семестр – 1, 2, 3, 4, 5, 6

Всего зачетных единиц – 13, часов – 468

Форма отчетности: экзамен 6 семестр, зачет – 2, 3, 4, 5 семестры

Программу разработала:
доцент Высоцкая Н.В.

Утверждена на заседании кафедры
«31» августа 2021 г. Протокол № 1

Заведующий кафедрой _____ А.В. Радионова

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.15.04 «Академическая живопись» относится к дисциплинам Блока 1 обязательной части Художественному модулю учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль): Графический дизайн. Программа курса соответствует государственному образовательному стандарту и охватывает первый, второй и третий годы обучения.

Логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами и практиками ОП: «Рисунок», «Цветоведение и колористика», «История искусств», «Пленэр».

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующие для следующих дисциплин: «Иллюстрирование», «Формальная композиция», а также для выполнения и защиты ВКР.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: основные понятия и этапы развития истории и теории искусств, истории и теории дизайна. Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; Владеть: навыками рассмотрения произведений искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-5. Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	Знать: основы организации и проведения, а также участия в художественно-творческих мероприятиях, презентациях, выставках, конкурсах, фестивалях; актуальные требования, предъявляемые к современным конкурсным, фестивальным, выставочным работам и критерии оценки результатов творческой деятельности; ценностные приоритеты в современной культуре; инструменты самореализации, проявления творческой инициативы; Уметь: вести деловые переговоры, использовать стратегию сотрудничества в работе профессиональной команды при организации, проведении и участии в творческих мероприятиях: выставках, конкурсах, фестивалях; презентациях; определять актуальные требования и ценностные приоритеты, предъявляемые к современным конкурсным фестивальным, выставочным работам; подготовить выставочный проект и довести его до демонстрации на творческом мероприятии; Владеть: организаторскими навыками

	командной работы для осуществления профессиональной и творческой деятельности, участия в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; навыками организации проведения деловых встреч, переговоров, направленных на проведение творческих мероприятий.
ПК-1. Способен владеть рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры	<p>Знать: теорию и практику изобразительного искусства; теоретические основы цветоведения и колористики, проектирования, макетирования; приемы работы в проектировании, моделировании с цветом и цветовыми композициями;</p> <p>Уметь: применять законы и технику рисунка; использовать изобразительные методы, приемы, техники, позволяющие многогранно и наиболее полно выразить образ проектного предложения средствами рисунка и графики; использовать цвет и цветовые композиции в дизайн-проектировании; обосновать художественный замысел дизайн-проекта; создавать дизайнерские концепции на заданную тему, ориентироваться в художественных направлениях и методах изображения;</p> <p>Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; способностью к художественному творчеству и художественно-изобразительной деятельности.</p>

3. Содержание дисциплины

1. Раздел «Натюрморт». Основы живописного видения. Предметный и обусловленный цвет. Принцип «отношений». Роль художественного материала в восприятии натуры. Натюрморт из геометрических тел. Гризайль. Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону, разных по цветовой насыщенности. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Основные методические принципы ведения живописной работы. Технологическая культура. Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием теплых оттенков. Этюды предметов, освещенных холодным и тёплым светом. Декоративный натюрморт. Качества цвета. Цветовая гармония. Колорит.

2. Раздел «Форма и пространство в живописи». Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне. Натюрморт в интерьере, составленный из темных предметов на светлом фоне. Этюд фигуры человека на светлом фоне. Этюд фигуры человека на тёмном фоне.

3. Раздел «Живопись головы человека»

Живопись головы человека. Этюды частей лица. Этюд головы человека на нейтральном фоне. Этюд головы человека в головном уборе на цветном фоне. Этюд головы с плечевым поясом. Ограниченная палитра. Этюды кистей рук. Этюды ног. Этюд поясного портрет с руками

4. Раздел «Портрет. Фигура человека». Этуд головы человека в головном уборе на цветном фоне. Живопись фигуры человека. Задачи целостного решения живописного изображения. Портретные этюды людей разного возраста и пола. Этуд обнаженной фигуры на цветном фоне.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	лабораторные занятия	самостоятельная работа
1 семестр					
1.	Натюрморт. Основы живописного видения. Предметный и обусловленный цвет. Принцип «отношений». Роль художественного материала в восприятии натуры.	2	2		
1.1	Этуд тёмного предмета на светлом фоне.	4		4	
1.2	Этуд светлого предмета на тёмном фоне	4		4	
1.3	Натюрморт из геометрических тел. Гризайль.	8		8	
1.4	Натюрморт из предметов с одноцветной окраской.	12		12	
1.5.	Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону, разных по цветовой насыщенности.	14		8	6
1.6	Упражнения с цветовой палитрой.	4		4	
1.7	Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.	24		12	12
ИТОГО		72	2	52	18
2 семестр					
1.8	Основные методические принципы ведения живописной работы. Технологическая культура.	2	2		
1.9	Натюрморт с овощами и фруктами.	10		6	4
1.10	Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием теплых оттенков.	10		10	
1.11	Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием холодных оттенков.	10		10	
1.12	Этуд предметов, освещенных холодным светом.	4		4	
1.13	Этуд предметов, освещенных теплым светом.	8		8	
1.14	Натюрморт, поставленный против света.	8		4	4
1.15	Декоративный натюрморт.	12		6	6
1.16	Натюрморт из белых предметов на цветном фоне.	8		4	4
ИТОГО		72	2	52	18
3 семестр					
1.17	Качества цвета. Цветовая гармония. Колорит.	2	2		
1.18	Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону.	8		8	
1.19	Натюрморт из предметов с ярко выраженной фактурой.	8		8	
1.20	Этуд натюрморта в определенной цветовой гамме.	8		4	4

1.21	Этюд натюрморта с цветовой доминантой	4		4	
1.22	Тематический натюрморт	18		14	4
1.23	Этюд натюрморта с ярко выраженным настроением.	8		8	
1.24	Натюрморт в интерьере	16		16	
ИТОГО		72	2	62	8
4 семестр					
2.	Форма и пространство в живописи	2	2		
2.1	Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне	18		12	6
2.2	Натюрморт в интерьере, составленный из темных предметов на светлом фоне.	18		12	6
2.3	Этюд интерьера	14		8	6
2.4	Этюд фигуры человека на светлом фоне	12		8	
2.5	Этюд фигуры человека на тёмном фоне				
ИТОГО		72	2	48	22
5 семестр					
3.	Живопись головы человека.				
3.1	Живопись головы человека.	2	2		
3.2	Этюды частей лица.	4		4	
3.3	Этюд головы человека на нейтральном фоне.	4		4	4
3.4	Этюд головы человека в головном уборе на цветном фоне.	8		8	
3.5	Этюд головы с плечевым поясом. Ограниченная палитра.	8		8	6
3.6	Этюды кистей рук.	8		8	
3.7	Этюды ног.	8		8	
3.8	Этюд поясного портрет с руками	16		16	8
ИТОГО		72	2	52	18
6 семестр					
4.	Портрет. Фигура человека	2	2		
4.1	Портретные этюды людей разного возраста и пола.	9			9
4.2	Поясной портрет с руками. Этюд на нейтральном фоне.	6		6	
4.3	Поясной портрет с руками (обнаженный) на цветном фоне.	14		14	
4.4	Этюд обнаженной фигуры на цветном фоне.	22		22	
4.5	Этюд одетой фигуры в интерьере.	28		20	8
4.6	Подготовка к экзамену	27			
ИТОГО		108	2	62	17
Всего по курсу:		468	12	328	128

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

1 семестр

1. Лекция. Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Природа цвета. Свет и цвет. Спектр. Цветовые системы. Основные характеристики цвета.

Основы живописного видения. Предметный цвет. Цвет, обусловленный световой воздушной средой. Принцип «отношений» (цветовой масштаб, камертон, цветовые интервалы и ряды, типы цветового взаимодействия). Роль художественного материала в восприятии.

2 семестр

2. Лекция. Основные методические принципы ведения живописной работы. Ведущая роль учебных задач. Принцип работы «отношениями». Последовательность «от общего к частному». Связь восприятия природы с работой воображения. Технологическая культура. Пленэрная живопись. Влияние среды на предметный цвет. Краткая история развития пленэрного «начала» в пейзаже.

3 семестр

3. Лекция. Качества цвета. Цветовая гармония. Колорит. Качества цвета. Цветовая гармония. Колорит. Психофизиологические качества цвета. Ассоциативные качества цвета. Восприятие свободных цветов и цветов в изображении. Условия развития ассоциативного восприятия.

4 семестр

4. Цветовая гармония. Гармония как цветовая целостность. «Гармонизаторы». Природные факторы гармонизации цвета. Гармония и дисгармония. Условия развития чувства гармонии.

Колорит. Колорит как режиссура цветом. Колорит – гамма – гармония. Колорит произведения и объективная реальность. Символика цвета. Типы колорита.

5 семестр

5. Лекция. Форма и пространство в живописи.

Исторический обзор решения пространства в живописи. Правила и приёмы построения пространства в учебном этюде. Индивидуальные особенности художников и способы решения пространственных задач.

6 семестр

6. Лекция. Живопись головы человека. Учебные задачи. Конструктивное решение формы головы, передача объема средствами живописи. Голова человека и фон. Передача пространства. Индивидуальные особенности модели.

Занятия лабораторного типа

1-й семестр

1. Лабораторное занятие. Этюд тёмного предмета на контрастном по тону фоне. Задание: изучение проявлений светлотного контраста (краевого контраста). Выполнить композиционное решение. выявить световые градации предмета (блик, свет, полутьма, собственная тень, рефлекс, падающая тень). Акварель.

2. Лабораторное занятие. Этюд светлого предмета на контрастном по тону фоне.

Задание: изучение проявлений светлотного контраста (краевого контраста). задания аналогичные предыдущим. Гризайль (работа 1ой краской, черной или коричневой). Акварель.

3 Лабораторное занятие. Натюрморт из геометрических тел. Гризайль (акварель).

Задание: приобретение навыков передачи тональных отношений, лепки формы предметов средствами светотени. Акварель. Конструктивное построение геометрических тел.

4 Лабораторное занятие. Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону, разных по цветовой насыщенности (акварель, гуашь).

Задание: приобретение навыков работы цветовыми «отношениями». Разобрать предметы по теплохолодности. Освещение естественное.

5 Лабораторное занятие. Упражнения с цветовой палитрой (акварель, гуашь).

Задание: выполнить этюд цветowych рядов, типов цветового взаимодействия.

6 Лабораторное занятие. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету (акварель, гуашь).

Задание: выполнить этюд натюрморта состоящего из предметов контрастных по цвету (красный и зеленый оттенок, синий и желтый и т.п.)

2-й семестр

1.9. Лабораторное занятие. Натюрморт с овощами и фруктами (акварель).

Задание: приобретение навыков работы в технике «по сырому». Выполняется самостоятельно. Выполнить этюд натюрморта с овощами и фруктами, смачивая лист бумаги.

1.10. Лабораторное занятие. Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием теплых оттенков (акварель).

Задание: практическое освоение видов контрастов в живописи, передача целостного строя натюрморта. Выполнить этюд натюрморта (3 предмета теплых оттенков и 1 предмет холодного оттенка).

1.11. Лабораторное занятие. Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием холодных оттенков (акварель).

Задание: практическое освоение видов контрастов в диапазоне холодных цветов. Выполнить этюд натюрморта (3 предмета холодных оттенков и 1 теплого оттенка).

1.12. Лабораторное занятие. Этюд предметов, освещенных холодным светом (акварель).

Задание: изучение влияния освещения на цвет предмета, гармонизирующей роли освещения. Выполнить этюд натюрморта, учитывая холодное освещение.

1.13. Лабораторное занятие. Этюд предметов, освещенных теплым светом (акварель).

Задание: приобретение навыка работы в диапазоне тонов, обусловленных теплым освещением. Выполнить этюд натюрморта, учитывая теплое освещение.

1.14. Лабораторное занятие. Натюрморт, поставленный против света (акварель, гуашь).

Задание: передача силы света, выразительности силуэтов, цвета в тени и на свету. Выполнить этюд натюрморта с учетом контрастного освещения (большое количество тени).

1.15. Лабораторное занятие. Декоративный натюрморт (гуашь).

Задание: приобретение навыков акцентирования качеств ведения живописной работы в декоративной манере.

1.16. Лабораторное занятие. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне.

Задание: изучение роли рефлекса в формировании живописной ткани этюда.

3-й семестр

1.18. Лабораторное занятие. Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону.

Задание: скомпоновать предметы на изобразительной плоскости, используя законы построения натюрморта (сформировать планы в натюрморте, учитывая точку зрения), передать тональные отношения и объем предметов.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

1.19. Лабораторное занятие. Натюрморт из предметов с ярко выраженной фактурой.

Задание: скомпоновать предметы на формате, выполнить подготовительный рисунок, передать фактуру, материал и объем предметов живописными средствами, сочетав разнохарактерные предметы в единое целое.

Материалы: бумага, акварель, гуашь, пастель.

1.20. Лабораторное занятие. Этюд натюрморта с цветовой доминантой.

Задание: скомпоновать предметы на изобразительной плоскости, организуя по массе и величине доминирующий цвет по отношению к другим цветам, определить основную гармоничную цветовую пару в условиях цвето-воздушной среды.

Материалы: бумага, акварель.

1.21. Лабораторное занятие. Декоративный натюрморт

Задание: используя формат, масштаб, пропорции, форму, цвет предметов создать различные варианты изображения натюрморта, выполнить натюрморт в декоративно-плоскостной манере, определить смысловое и образное решение средствами графики и живописи.

Материалы: бумага, цветная бумага, картон, гуашь.

1.22. Лабораторное занятие. Натюрморт в интерьере

Задание: скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт, используя законы линейной и воздушной перспективы.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

4-й семестр

2.1. Лабораторное занятие. Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне

Задание: организовать свето-тональное единство натюрморта, используя гамму тепло-холодных оттенков,

Материалы: бумага, акварель, пастель.

2.2. Лабораторное занятие. Натюрморт в интерьере, составленный из темных предметов на светлом фоне

Задание: решение пространства и явлений линейной и воздушной перспективы, связанных с точкой зрения, определить соразмерность частей и целого, произвести отбор деталей.

Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

2.3. Лабораторное занятие. Этюд интерьера

Задание: выполнить подготовительный рисунок интерьера по законам линейной и воздушной перспективы, определить композиционный центр, использовать «пространственные» цвета в организации живописного изображения.

Материалы: бумага, акварель.

2.4. Лабораторное занятие. Этюд фигуры человека на светлом фоне

Задание: изучение пропорций фигуры человека в контражурном освещении.

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

2.5. Лабораторное занятие. Этюд фигуры человека на цветном фоне

Задание: изучение свойств рефлексной взаимосвязи в закрытом пространстве

Материалы: бумага, акварель, гуашь.

5-й семестр

3.2. Лабораторное занятие. Этюды частей лица (акварель, гуашь).

Задание: передача ракурса, конструкции, особенностей формы; определение цветовых отношений, лепка формы цветом.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

3.3. Лабораторное занятие. Этюд головы человека на нейтральном фоне.

Задание: лепка объемной формы, отдельных частей лица тоном, достижение цельности изображения.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

3.4. Лабораторное занятие. Этюд головы человека в головном уборе на цветном фоне.

Задание: определить влияние окружения на цвет лица, цветовую взаимосвязь больших масс, выделить главное и характерное в модели.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

3.5. Лабораторное занятие. Этюд головы с плечевым поясом. Ограниченная палитра.

Задание: передача пластических особенностей модели.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

3.6. Лабораторное занятие. Этюды кистей рук.

Задание: достижение пластической выразительности, лепка формы цветом.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

3.7. Лабораторное занятие. Этюды ног.

Задание: передача конструктивных особенностей, цветовых характеристик, пластики модели.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

3.8. Лабораторное занятие. Этюд поясного портрет с руками

Задание: приобретение опыта живописного решения полуобнаженной (обнаженной) модели.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

6-й семестр

4.1. Лабораторное занятие. Портретные этюды людей разного возраста и пола.

Задание: передача индивидуальных особенностей пластики и характера модели с помощью живописных средств. Выполняется самостоятельно.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

4.2. Лабораторное занятие. Поясной портрет с руками. Этуд на нейтральном фоне.
Задание: выявление пластики больших форм. Через передачу цвето-тональных характеристик освещения.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

4.3. Лабораторное занятие. Поясной портрет с руками (обнаженный) на цветном фоне.

Задание: передача анатомических особенностей модели, освещения, влияния цветного фона на восприятие цвета головы и тела; достижение цельности изображения.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

4.4. Лабораторное занятие. Этуд обнаженной фигуры на нейтральном фоне.

Задание: решение силуэта, тональные и цветовые отношения больших форм.

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

4.5. Лабораторное занятие. Одета фигура в интерьере.

Задание: достижение целостности изображения через использование тонального и цветового масштаба, подчинение деталей целому; проработка отдельных узлов постановки (одежда, руки, голова).

Материалы: акварель, гуашь, бумага.

Самостоятельная работа

1 Семестр

1.5. Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону, разных по цветовой насыщенности (6 часов). Задание: выполнить этюд (акварель), соответствующий теме занятия.

1.7. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету (12 часов). Задание: выполнить этюд (3 предмета красного оттенка, 2 предмета зеленого оттенка).

2 семестр

1.9. Натюрморт с овощами и фруктами (4 часа). Задание: выполнить этюд, учитывая возможности материала (акварель).

1.14. Натюрморт, поставленный против света (4 часа). Задание: выполнить этюд, учитывая особенности освещения (контражур).

1.15. Декоративный натюрморт (6 часов). Задание: выполнить этюд, учитывая возможности материала (гуашь). Отбор и обобщение деталей, учитывать передачу пространства.

1.16. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне (4 часа). Задание: выполнить этюд, учитывая тональную разницу предметов. На белых предметах необходимо передать рефлекс цвета фона.

3 семестр

1.20. Этуд натюрморта в определенной цветовой гамме (4 часа). Задание: выполнить этюд, учитывая ограниченное количество цвета.

1.22. Тематический натюрморт (4 часа). Задание: выполнить этюд, учитывая тему работы. Тема: деревенский натюрморт, натюрморт, состоящий из предметов художественного обихода (палитра, кисти, тубы с краской и т.п.).

4 семестр

2.1. Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне (6 часов). Задание: выполнить этюд, учитывая тон предметов, относительно друг друга и цветовую гармонию.

2.2. Натюрморт в интерьере, составленный из темных предметов на светлом фоне (6 часов). Задание: выполнить этюд, учитывая тон предметов, относительно фона.

2.3. Этуд интерьера (6 часов). Задание: выполнить этюд учитывая конструктивное построение деталей и цветовую гармонию постановки.

2.4. Этуд фигуры человека на светлом фоне (4 часа). Задание: выполнить конструктивный рисунок фигуры человека, относительно заданного формата. Передать колористическое решение постановки.

5 семестр

3.4. Этуд головы человека на нейтральном фоне (4 часа). Задание: Конструктивный рисунок головы и ее цветовое решение.

3.5. Этуд головы с плечевым поясом. Ограниченная палитра (6 часов). Задание: выполнить этюд головы человека, (2 цветовых холодных и 1 теплый оттенок цветовой).

3.8. Этуд поясного портрета с руками (8 часов). Задание: выполнить этюд, соответствующий теме.

6 семестр

4.1. Портретные этюды людей разного возраста (9 часов). Задание: выполнить 3 этюда (пожилой человек, ребенок, человек средних лет).

4.5. Этуд одетой фигуры в интерьере (8 часов). Задание: выполнить этюд фигуры, учитывая цветовые оттенки интерьера.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Форма текущего контроля: Просмотр домашних работ студентов преподавателем. Текущий контроль проводится на практических занятиях в виде контроля выполнения академических и домашних заданий.

Текущий контроль производится еженедельно в течение семестра путем оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (выполнение заданий). Разработанные контролирующие материалы позволяют оценить степень освоения теоретических и практических знаний, способствуют формированию профессиональных и общекультурных компетенций студента.

Практические занятия: каждый обучающийся исполняет графические и живописные задания, а также на основе этого создает творческие работы, выполненные в материале (керамика). Его оценка позволяет выявить уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.

Требования, предъявляемые к живописным этюдам

1. Композиционное размещение изображения предметов на плоскости листа.
2. Передача в подготовительном рисунке формы, пропорций предметов, и пространственного положения, определения границ света и тени.
3. Передача в живописном этюде основных цвето-тоновых отношений градаций тёплых, холодных цветов.
4. Грамотная «лепка» деталей большой формы
5. Грамотное обобщение живописного этюда
6. Грамотное использование технических особенностей художественного материала для решения учебных задач.

Критерии оценивания живописного этюда

Оценочные средства для текущего контроля

Оценивание осуществляется по десятибалльной системе

Качественные характеристики работы	Количество начисляемых баллов
правильно выполнена композиция листа	1 балл
правильно выполнено линейно-конструктивное построение	1 балл (при незначительных неточностях) – 2 балла (при отсутствии ошибок)
найжены общие цветовые отношения	1 балл (при незначительных неточностях) – 2 балла (при отсутствии ошибок)
пластические характеристики предметов читаются	1 балл
объём выявлен	1 балл
нет нарушений техники работы с выбранным материалом	1 балл
присутствует единство композиции как пластически, так и по цвету	1 балл
выполнение цвето-тонального моделирования формы	1 балл
Максимальное количество баллов:	10 баллов

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Формы промежуточной аттестации – зачет (2,3,4,5 семестры) и экзамен (6 семестр).

Для определения уровня сформированности компетенций применяется процедура независимой оценки. Независимая оценка уровня сформированности компетенций осуществляется комиссией. В состав комиссии входят 3 преподавателя: заведующий кафедрой – председатель комиссии и независимый эксперт, преподаватель, ведущий лабораторные занятия по дисциплине «Академическая живопись» и преподаватель кафедры – независимый эксперт. Промежуточный контроль (экзамен, зачет) проходит в форме кафедрального просмотра работ, выполненных в течение семестра.

2-й семестр

Зачёт

Форма проведения зачета – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Оценочные средства: Студент к просмотру представляет следующие академические работы:

- Натюрморт с овощами и фруктами (акварель).
- Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием теплых оттенков (акварель).
- Натюрморт из предметов контрастных цветов с преобладанием холодных оттенков (акварель).
- Этюд предметов, освещенных холодным светом (акварель).
- Этюд предметов, освещенных теплым светом (акварель).
- Натюрморт, поставленный против света (акварель, гуашь).
- Декоративный натюрморт (гуашь).
- Натюрморт из белых предметов на цветном фоне.

Требования к выполнению натюрмортов

- формат листа для выполнения натюрморта А2
- выполнено композиционное размещение силуэта натюрморта в листе,
- выявлен характер и пропорции натурной постановки,
- найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Критерии зачета

Зачтено: работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Не зачтено: в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

3-й семестр

Зачёт

Форма проведения зачета – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Оценочные средства: Студент к просмотру представляет следующие академические работы:

- Натюрморт из предметов, сближенных по цветовому тону.
- Натюрморт из предметов с ярко выраженной фактурой.
- Этюд натюрморта с цветовой доминантой.
- Декоративный натюрморт
- Натюрморт в интерьере

Требования к выполнению натюрмортов

- формат листа для выполнения натюрморта А2
- выполнено композиционное размещение силуэта натюрморта в листе,
- выявлен характер и пропорции натурной постановки,
- найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Критерии зачета

Зачтено: работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Не зачтено: в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

4-й семестр

Зачёт

Форма проведения зачета – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Оценочные средства: Студент к просмотру представляет следующие академические работы:

- Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне
- Натюрморт в интерьере, составленный из темных предметов на светлом фоне
- Этюд интерьера
- Этюд фигуры человека на светлом фоне
- Этюд фигуры человека на цветном фоне

Требования к выполнению натюрмортов

- формат листа для выполнения натюрморта А2
- выполнено композиционное размещение силуэта натюрморта в листе,
- выявлен характер и пропорции натурной постановки,
- найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Требования к выполнению этюдов головы натурщика

- Живописная работа должны отвечать следующим критериям:
- демонстрация владения основами живописной грамоты
- достижение целостности, оригинальности, выразительности
- компоновка изображения в формате в соответствии с законами композиции
- передача объема с учетом конкретного освещения
- выявление взаимовлияния теплых и холодных оттенков
- грамотное использование технических приемов работы в избранном материале
- передача больших цвето- и светотональных отношений
- передача материальности предмета

Требования к выполнению этюдов фигуры человека

- найдены рациональные соотношения изображения фигуры человека и поля листа,
- найдены пропорциональные соответствия частей фигуры человека между собой и по отношению к целому,
- пропорциональные соотношения изображения фигуры человека передают характерные особенности натурщика
- найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Критерии зачета

Зачтено: работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Не зачтено: в работе отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения рисунка, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное

впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

5-й семестр

Зачёт

Форма проведения зачёта – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Оценочные средства: Студент к просмотру представляет следующие академические работы:

- Этюды частей лица (акварель, гуашь).
- Этюд головы человека на нейтральном фоне.
- Этюд головы человека в головном уборе на цветном фоне.
- Этюд головы с плечевым поясом. Ограниченная палитра.
- Этюды кистей рук.
- Этюды ног.
- Этюд поясного портрет с руками

Требования к выполнению этюдов головы натурщика

- Живописная работа должны отвечать следующим критериям:
- демонстрация владения основами живописной грамоты
- достижение целостности, оригинальности, выразительности
- компоновка изображения в формате в соответствии с законами композиции
- передача объема с учетом конкретного освещения
- выявление взаимовлияния теплых и холодных оттенков
- грамотное использование технических приемов работы в избранном материале
- передача больших цвето- и светотональных отношений
- передача материальности предмета

Требования к выполнению этюдов фигуры человека

- найлены рациональные соотношения изображения фигуры человека и поля листа,
- найлены пропорциональные соответствия частей фигуры человека между собой и по отношению к целому,
- пропорциональные соотношения изображения фигуры человека передают характерные особенности натурщика
- найлены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Критерии оценки

«Зачтено»: работа отвечает требованиям к выполнению задания: найдены пропорции изображения фигуры человека и поля листа, найдены пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным, найдены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

«Не зачтено»: в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в линейно-конструктивном построении, не найдены общие цветовые отношения, пластические характеристики предметов не читаются, объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом, общее художественное

впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету.

6-й семестр - Экзамен

Форма промежуточной аттестации – кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Студент к просмотру представляет следующие академические работы:

- Портретные этюды людей разного возраста и пола.
- Поясной портрет с руками. Этюд на нейтральном фоне.
- Поясной портрет с руками (обнаженный) на цветном фоне.
- Этюд обнаженной фигуры на нейтральном фоне.
- Одетая фигура в интерьере.

Требования к выполнению этюдов головы натурщика

- Живописная работа должны отвечать следующим критериям:
- демонстрация владения основами живописной грамоты
- достижение целостности, оригинальности, выразительности
- компоновка изображения в формате в соответствии с законами композиции
- передача объема с учетом конкретного освещения
- выявление взаимовлияния теплых и холодных оттенков
- грамотное использование технических приемов работы в избранном материале
- передача больших цвето- и светотональных отношений
- передача материальности предмета

Требования к выполнению этюдов фигуры человека

- найлены рациональные соотношения изображения фигуры человека и поля листа,
- найлены пропорциональные соответствия частей фигуры человека между собой и по отношению к целому,
- пропорциональные соотношения изображения фигуры человека передают характерные особенности натурщика
- найлены соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения,
- выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету,
- раскрыты технические особенности выбранного художественного материала,
- работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление.

Критерии оценки

Оценивание осуществляется по десятибалльной системе

Качественные характеристики работы	Количество начисляемых баллов
Представлены все работы. Работы отвечают всем требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление.	10 баллов
Представлены все работы. Работы отвечают в целом всем требованиям к	9 баллов

<p>выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствуют неточности в некоторых работах.</p>	
<p>Представлены все работы. Работы отвечают в целом всем требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствуют неточности в 50% работ.</p>	8 баллов
<p>Представлены все работы. Работы отвечают в целом всем требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствуют неточности в большинстве работ.</p>	7 баллов
<p>Представлены все работы. Работы частично отвечают требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствует ряд ошибок в некоторых работах.</p>	6 баллов
<p>Представлены все работы. Работы частично отвечают требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствует ряд ошибок в большинстве работ.</p>	5 балл
<p>Представлены все работы. Работы частично отвечают требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствуют грубые нарушения в ряде работ.</p>	4 балла

Представлены все работы. Работы частично отвечают требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствуют грубые нарушения в большинстве работ.	3 балла
Представлены не все работы. Работы не отвечают требованиям к выполнению задания: пропорции изображения фигуры человека и поля листа, пропорциональные соответствия расположения деталей лица и частей фигуры человека, пропорциональные соотношения изображения фигуры человека соответствуют реальным; соответствующие натурной постановке большие локальные цветовые отношения, объём и форма предметов тонально и по цвету, цельность и положительное художественное впечатление. Присутствуют грубые нарушения в большинстве работ.	2 балла
Представлены не все работы. Все работы не отвечают требованиям к выполнению задания.	1 балл
Максимальное количество баллов:	10 баллов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Вибер, Ж. Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487925>

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475737>

7.2. Дополнительная литература:

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. – М., Советский художник, 1986
2. Барчаи И. Анатомия для художников. Будапешт, 1958.
3. Бесчастнов Н.П. Живопись. – М., Легпромбытиздат, 1993
4. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: Учебник / С.Е. Беляева – М.: – ИЦ «Академия», 2009.
5. Визер В. Живописная грамота. Основы пейзажа. – СПб., Питер, 2006
6. Визер В. Система цвета в живописи. – СПб., Питер, 2004
7. Власов Г.В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства в 10 т. – СПб, 2004.
8. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Материалы. Техника. Методы. – М., 2005.
9. Дзуффи С. Большой словарь художников от А до Я: 350 биограф. ст. и ок.1200 репродукций. –М.: Омега, 2008.
10. Иоханнес И. Искусство цвета. – М.: Издатель Д. Аронов, 2008.
11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М., 2007
12. Лихачёв, Б.Т. Педагогика: курс лекций. – М., 1992.
13. Никодими Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. – М., 2002.

14. Останина С.П. Натюрморт. Энциклопедия натюрморта. –М., ОЛМА-ПРЕСС, Образование, 2002.
15. Стародуб К.И. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: Учебное пособие / Стародуб К.И.. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс,2011. – 190с., ил.
16. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. – М., 1999.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.biblioclub.ru	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.elibrary.ru	Научная электронная библиотека
www.ebiblioteka.ru	Универсальные базы данных изданий
www.rosdesign.com	Ресурс о российском дизайне
www.forma.spb.ru	Электронный журнал о дизайне и архитектуре
www.bibliothequedesign.com	Электронная библиотека дизайна
bibliothequedesign.com	электронная библиотека дизайна
http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.	Российская академия художеств. Люди, события, факты истории
http://www.art-catalog.ru/	Энциклопедия живописи и графики
http://www.artprojekt.ru/	Всемирная энциклопедия искусства

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, ноутбуком, проектором, наглядными дидактическими материалами.

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий (мастерские живописи), оснащенные мольбертами, софитами, доской, гипсовыми моделями, подставками для натюрмортов, подиумом для натурщиков, учебно-наглядными пособиями по живописи. Натурный фонд для проведения дисциплины «Академическая живопись» содержит:

- таблицы-пособия;
- образцы живописных работ;
- гипсовые модели геометрических тел;
- методический фонд драпировок и бытовых предметов для постановок.

9. Программное обеспечение

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии обработки данных с помощью программных продуктов Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Осуществляется поиск информации в WWW-пространстве; работа с Web-страницами и социальными ресурсами сети Интернет

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022