

Компонент ОПОП 54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) Дизайн среды и интерьера
наименование ОПОП

Б1.О.21
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

Академическая живопись

Разработчик:
Феденева Е.А.
ст. преп. каф. ИиД,

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 7 от 02.04.2025 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

_____ Терещенко Е.Ю.
подпись

Мурманск
2025

Пояснительная записка

Объем дисциплины 6 з.е.

1. **Результаты обучения по дисциплине (модулю)**, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ИД-1 _{ОПК-3} Понимает утилитарные и эстетические потребности людей для решения дизайнерских задач ИД-2 _{ОПК-3} Применяет творческий подход к решению дизайнерских задач ИД-3 _{ОПК-3} Демонстрирует способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать: способы нахождения и критического анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи. историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; законы зрительного восприятия действительности и восприятия произведений живописи; различные технологии выполнения живописных работ: особенности живописных материалов и принцип их выбора для выполнения конкретной живописной работы и решения различных задач; содержание, цели и задачи и последовательность этапов выполнения академической живописи; особенности краткосрочных видов живописных работ; способы выполнения реалистического изображения средствами живописи; способы передачи объема и формы предметов средствами живописи; способы создания цветовой гармонии в произведении живописи; различные способы передачи цветофактурных характеристик изображаемых
ОПК-5 Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	ИД-1 _{ОПК-5} Проявляет знания о специфике организации мероприятий в сфере дизайна ИД-1 _{ОПК-5} Владеет методами организации конкурсов, фестивалей, выставок ИД-1 _{ОПК-5} Демонстрирует навыки подготовки творческих мероприятий	

		объектов в живописном произведении; Уметь: использовать результаты анализа и критического осмысления целей, задач, особенностей задания по живописи для успешного его выполнения; организовывать работу над живописным произведением; аргументировано выбирать технику выполнения живописного произведения в соответствии с поставленной целью и сформулированными задачами; выполнять живописные произведения в различных технологиях; применять различные варианты решения задачи, в процесс ее работы над произведением живописи, оценивая их достоинства и недостатки оценивать результаты решения поставленных задач; ставить цели и формулировать задачи при выполнении живописного произведения; выбирать способы решения поставленной цели и сформулированных задач при работе над живописным произведением; разными способами решать поставленные задачи в процессе выполнения живописного произведения, применяя различные технологии и используя свойства различных живописных материалов; выполнять живописное произведение различными приемами: лессировкой, Аля-прима и др.; оценивать результаты работы
--	--	--

		над живописным произведением исходя из поставленных целей и сформулированных задач; Владеть: навыками применения композиционных законов и правил, основ перспективного построения и цветоведения; критического анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи; анализировать результаты выполнения поставленных задач при выполнении живописного произведения; принципами организации работы над живописным произведением; технологиями акварельной и пастозной живописи; методикой оценивания результатов работы над живописным произведением исходя из поставленной цели и сформулированных задач;
--	--	--

2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в программу «Живопись». Живопись как вид изобразительного искусства, виды живописи, основные выразительные средства живописи, особенности академической живописи. Организация работы над живописным произведением, материалы и оборудование мастерской. Колорит. Типы цветовых гармоний. Первые теории гармонических цветовых сочетаний. Типы цветовой гармонии. Цветовой колорит. Классификация цветовых гармоний. Причины возникновения цветовых ощущений. Последовательность расположения цветов в круге. Понятие локальный цвет. Психологическая характеристика и физиологическое воздействие некоторых цветов.

Тема 2. Материалы и техники, важнейшие элементы системы выразительных средств живописи. Материалы для акварельной живописи. Специфика живописи методом лессировки. Этапы выполнения длительного натюрморта в академической живописи. Способы передачи объема и формы предметов в живописном натюрморте, светотень, влияние освещения на цветовые сочетания в постановке. Методика работы акварелью различными приемами. Особенности техники акварель по сырому. Особенности краткосрочных живописных работ, этюдов. Технический прием Аля-прима. Особенности корпусной живописи. Структура и элементы грунта для живописи маслом. Техника работы темперой и гуашью. Оборудование и инструменты корпусной живописи. Этапы выполнения натюрморта корпусной краской. Способы передачи объема, формы и материальности изображаемых объектов средствами живописи.

Тема 3. Живописное изображение портрета. Особенности компоновки портретного изображения. Способы передачи объема и формы головы натурщика средствами тона в живописном портрете в технике гризайль. Особенности изображения

формы частей головы (нос, глаз и др.), зависимость внешней формы головы и ее частей от внутреннего строения (череп). Методика передачи общей формы головы и ее частей в произведении живописи. Методика работы над полихромным портретом натурщика. Влияние освещения цветовую систему портрета, способы живописного решения фактуры волос и кожи натурщика, рефлексные связи модели и фона. Способы достижения целостности живописного произведения.

Тема 4. Живописное изображение фигуры человека. Способы передачи характера модели в живописном изображении фигуры человека. Лепка объемов фигуры цветом и тоном. Передача цветофактурных характеристик изображаемых поверхностей. Эмоциональное состояние и достижение целостности живописного произведения.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература:

1. Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие : [16+] / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683184> (дата обращения: 28.02.2022). – Библиогр.: с. 89-91. – ISBN 978-5-8149-2765-1. – Текст : электронный.
2. Неонет, Н. Ф. Техника акварельной живописи : учебное пособие : [14+] / Н. Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617> (дата обращения: 28.02.2022). – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст : электронный.
3. Живопись : учебное пособие / И. С. Зубова, В. А. Мухачёва, О. В. Арапова [и др.] ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – 118 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685919> (дата обращения: 28.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0259-6. – Текст : электронный.

4. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : пособие / В.Е. Федоренко. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1394-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479>
5. Живопись : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Худож. проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / Бесчастнов Н. П., Кулаков В. Я., Стор И. Н. и др. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 223 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1 [Гриф]

Дополнительная литература:

3. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : учебное пособие / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 128 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234846>
4. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. - М. : Академический проект, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-8291-1169-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093>
5. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись : учебное пособие : [16+] / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов ; Омский государственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616287> (дата обращения: 28.02.2022). – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-5-8268-1964-7. – Текст : электронный.

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации- URL: <http://pravo.gov.ru>
- 2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: <http://window.edu.ru>
- 3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- 1) Windows 7 Professional
- 2) Windows 10
- 3) Офисный пакет Microsoft Office 2007
- 4) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader
- 5) Kaspersky Anti-Virus
- 6) Adobe Reader
- 7) FlashPlayer
- 8) Google Chrome
- 9) LibreOffice.org
- 10) Mozilla FireFox

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Заочная		
	Семестр		Всего часов
	5	6	
Лекции	-	-	-
Лабораторные занятия	8	10	18
Самостоятельная работа	96	89	185
Всего часов по дисциплине / из них в форме практической подготовки	108	108	216
	4	9	13

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет	1	-	1
Экзамен	-	1	1
Количество рефератов	1	1	2
Количество терминологических диктантов	1	1	2
Количество презентаций	1	1	2
Количество бланочных тестирований	1	1	2
Количество индивидуальных творческих заданий	1	1	2

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п/п	Темы практических занятий
1	2
	Заочная форма
1.	Техника акварельной живописи. Натюрморт из предметов быта в контрастной цветовой гамме (лессировка).
2.	Техника акварельной живописи. Этюды овощей и фруктов на драпировке акварелью в технике по сырому.
3.	Техника корпусной живописи. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме с различными фактурами.
4.	Живописное изображение головы натурщика, этюд в технике гризайль, корпусной краской.
5.	Живописное изображение головы натурщика (полихром) корпусной краской.
6.	Живописное изображение фигуры.