

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.03.05 Академическая живопись

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (цифровой дизайн)**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2023

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Феденева Е.А., старший
преподаватель кафедры искусств и
дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
(протокол №7 от 29.03.2023 г.)

Зав. кафедрой:

Терещенко Е.Ю.

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – дать профессиональные знания и навыки будущему дизайнеру в области живописи, развить его творческие способности, подготовить к самостоятельной творческой работе; развитие у обучающихся умений и навыков реалистического отображения окружающей действительности живописными средствами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений од для решения поставленных задач

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.</p> <p>УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.</p> <p>УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.</p>	<p>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;</p> <p>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 процессе работы над произведением живописи, оценивая их достоинства и недостатки оценивать результаты решения поставленных задач;</p> <p>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;</p>

<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений</p>	<p>УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. УК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового моделирования для реализации образовательных процессов</p>	<p>знать: 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 объектов в живописном произведении;</p> <p>уметь: 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: лессировочной, Аля-прима и др.; оценивать результаты работы над живописным произведением исходя из поставленных целей и сформулированных задач;</p> <p>владеть: 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;</p>
--	---	--

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Академическая живопись» относится к дисциплинам предметно-методического модуля по профилю «Художественное образование» образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное образование (цифровой дизайн).

Для успешного изучения дисциплины «Академическая живопись» необходимо освоение таких дисциплин как «Академический рисунок» и «Колористика», так же дисциплина содержательно связана с дисциплиной «Основы композиции». Компетенции формируемые на данной дисциплине необходимы обучающимся в процессе прохождения практик ОП по данному направлению подготовки и написании курсовых работ.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС		Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ			Общее количество	из них – на курсовую		
2	3	2	72	4	-	30	34	10	38	-	-	-
2	4	4	144	-	-	40	40	10	77	-	27	экзамен
Итого:		6	216	4	-	70	74	20	115	-	27	экзамен

Интерактивные часы реализуются в виде практикума по живописи в художественных мастерских и обсуждения работ.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1	Введение в программу «Живопись»	4			2	2	7	
2	Материалы и техники, важнейшие элементы системы выразительных средств живописи. Выполнение живописного натюрморта							
2.1	Техника акварельной живописи. Натюрморт из предметов быта в контрастной цветовой гамме (лессировка).			12	12	6	16	
2.2.	Техника акварельной живописи. Этюды овощей и фруктов на драпировке акварелью в технике по сырому.			4	4	2	8	
2.3	Техника корпусной живописи. Натюрморт из предметов быта в сближенной цветовой гамме с различными фактурами.			14	16	6	14	
	Итого за 3 семестр	4		30	34	10	38	

3.	Живописное изображение портрета							
3.1.	Живописное изображение головы натурщика, этюд в технике гризайль, корпусной краской.			8	8	6	17	
3.2.	Живописное изображение головы натурщика (полихром) корпусной краской.			16	16		24	
4.	Живописное изображение фигуры человека							
4.1.	Живописное изображение фигуры,			16	16	4	36	
	Итого за 4 семестр			40	40	10	77	
Экзамен:								27
ИТОГО:		4		70	74	20	115	27

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.

2.1. 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.

2.2. Методика работы акварелью различными приемами. Особенности техники акварель по сырому. Особенности краткосрочных живописных работ, этюдов. Технический прием Аля-прима.

2.3. 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.

3.1. 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.

3.2. 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.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

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:

1. 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>
2. . 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>
3. 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.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:
Windows 7 Professional
Windows 10
MS Office

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:
7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:
Adobe Reader
FlashPlayer
Google Chrome
LibreOffice.org
Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики