

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08	Живопись
Учебный план: <u>ФГОС3++b540301КД-1_24-14.plx</u>	
Кафедра:	<u>22 Материаловедения и технологии машиностроения</u>
Направление подготовки: (специальность)	<u>54.03.01 Дизайн</u>
Профиль подготовки: (специализация)	<u>Концептуальный дизайн</u>
Уровень образования:	<u>бакалавриат</u>
Форма обучения:	<u>очная</u>

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная Прак занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
1	УП	68	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	68	75,75	0,25	4	
4	УП	85	59	36	5	Экзамен
	РПД	85	59	36	5	
Итого	УП	153	134,75	36,25	9	
	РПД	153	134,75	36,25	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

доцент

Барынина
Александровна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой материаловедения и
технологии машиностроения

Евдокимов А.Н.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Евдокимов А.Н.

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: приобретение практических умений по живописи для будущей профессиональной деятельности, развитие пространственного, конструктивного и колористического мышления; развитие художественно-образного мышления и эстетического вкуса.

1.2 Задачи дисциплины:

- ☐ формировании профессиональных навыков в выполнении живописной работы;
- ☐ развитии творческих способностей студентов через овладение навыками и средствами декоративного изображения различных объектов;
- ☐ развитии таланта, индивидуальных способностей, соответствующих уровню высшей школы подготовки мастеров, способных к самостоятельному творчеству;
- ☐ формировании грамотного восприятия произведений искусств;
- ☐ формировании навыков выполнения художественных работ изобразительного, композиционного, рекламного и шрифтового характера, используя навыки линейно-конструктивного построения и приемы работы с цветом.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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: - художественные приёмы использования цвета при создании живописных эскизов и цветowych графических работ.

Уметь: - использовать приёмы при создании живописных эскизов и художественно – графических работ с использованием цвета.

Владеть: - художественными навыками и приёмами работы при создании живописных эскизов и художественно графических работ с использованием цвета.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Овладение методами академической живописи и создание живописных композиций различной степени сложности средствами живописи с использованием различных техник. Часть 1.	1			ДЗ
Тема 1. Натюрморт из нескольких бытовых предметов контрастных по цвету (разной или одной тональности).		16	13,75	
Тема 2. Натюрморт из нескольких несложных бытовых предметов контрастных по тону. Гризайль/монохром (в 3 цвета: белый, коричневый, чёрный).		12	12	
Тема 3. Натюрморт из бытовых предметов с включением белого акцента.		10	12	
Раздел 2. Овладение методами академической живописи и создание живописных композиций различной степени сложности средствами живописи с использованием различных техник. Часть 2.				ДЗ
Тема 4. Натюрморт из нескольких бытовых предметов на сближенные отношения (одной тепло-холодности).		10	12	
Тема 5. Тематический натюрморт из предметов различной фактуры (стекло, металл, матовая, глянцевая поверхность).		10	14	
Тема 6. Натюрморт против света.		10	12	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	75,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Раздел 3. Сложный натюрморт.	4			ДЗ
Тема 7. Сложный многоуровневый натюрморт в интерьере.		8	4	

Тема 8. Сложный многоуровневый натюрморт в интерьере с отражающей поверхностью.		12	6	
Тема 9. Сложный натюрморт в экстерьере.		11	7	
Раздел 4. Изучение живописной пластики живой натуры.				
Тема 10. Голова натурщика (гипсовая голова). Гризайль.		18	10	
Тема 11. Голова натурщика на одноцветном фоне.		8	4	ДЗ
Тема 12. Голова натурщика на многоцветном фоне.		8	6	
Тема 13. Поясной портрет с руками.		20	22	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		85	59	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		155,75	168,25	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ОПК-1	Студент знает художественные приёмы использования цвета при создании живописных эскизов и цветовых графических работ и умело владеет ими.

5.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Обучающийся способен решать актуальные творческие задачи, умеет отбирать в натуре элементы для дальнейшего использования их в практической деятельности.	
4 (хорошо)	Обучающийся способен периодически решать актуальные творческие задачи, умеет частично отбирать в натуре элементы для дальнейшего использования их в практической деятельности.	
3 (удовлетворительно)	Обучающийся способен с трудом решать актуальные творческие задачи, не умеет отбирать в натуре элементы для дальнейшего использования их в практической деятельности.	

2 (неудовлетворительно)	Обучающийся: – демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материала, допускает грубые ошибки при из применении на занятиях. – испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических художественных задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами;	
Зачтено	Обучающийся способен решать актуальные творческие задачи, умеет отбирать в натуре элементы для дальнейшего использования их в практической деятельности.	
Не зачтено	Не представлены работы, выполненные в течении семестра, или низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими, живописными и техническими приёмами. Ошибки в построениях. Ответ не дан, либо дан не верно, с принципиальными ошибками. Работы в течении семестра не были представлены в срок	

5.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

5.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Какие технические приемы живописи акварелью применяются в работе над изображением осенних листьев деревьев разных пород?
2	В чем особенность изображения натюрморта в технике «гризайль»?
3	Дайте определение понятию жанр
4	Какова последовательность выполнения этюда головы человека?
5	В чем проявляется специфика работы над этюдом фигуры человека в одежде?
6	Какие задачи ставятся на заключительном этапе работы над этюдом одетой фигуры?
7	Как называется небольшая картина, выполненная с натуры с целью тщательного её изучения?
8	Составьте алгоритмическую последовательность написания живописного этюда кленового листа.
9	Как называется самое светлое место на освещённой поверхности предмета?
10	Как называется цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов?
11	Что отражает жанр натюрморта?
12	По какому принципу следуют, выполняя живописный натюрморт?
13	Какими способами определяются пропорциональные соотношения предметов в натюрмorte?
14	Что такое драпировка? Перечислите её виды.
15	Что понимают под колоритом живописного произведения?
16	Какие бывают виды колорита. приведите примеры на основе произведений великих мастеров
17	Как называется структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию, поиски наилучшего воплощения замысла художника?
18	Перечислите алгоритмическую последовательность выполнения живописного натюрморта
19	Дайте определение тематического натюрморта. В чём его отличительные особенности от академического
20	Как называется очень тонкий оттенок или очень лёгкий переход от света к тени?
Семестр 4	
21	Какие технические приемы живописи акварелью применяются в работе над изображением осенних листьев деревьев разных пород?

22	В чем особенность изображения натюрморта в технике «гризайль»?
23	Дайте определение понятию жанр
24	Какова последовательность выполнения этюда головы человека?
25	В чем проявляется специфика работы над этюдом фигуры человека в одежде?
26	Какие задачи ставятся на заключительном этапе работы над этюдом одетой фигуры?
27	Как называется небольшая картина, выполненная с натуры с целью тщательного её изучения?
28	Составьте алгоритмическую последовательность написания живописного этюда кленового листа.
29	Как называется самое светлое место на освещённой поверхности предмета?
30	Как называется цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов?
31	Что отражает жанр натюрморта?
32	По какому принципу следуют, выполняя живописный натюрморт?
33	Какими способами определяются пропорциональные соотношения предметов в натюрмorte?
34	Что такое драпировка? Перечислите её виды.
35	Что понимают под колоритом живописного произведения?
36	Какие бывают виды колорита. приведите примеры на основе произведений великих мастеров
37	Как называется структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию, поиски наилучшего воплощения замысла художника?
38	Перечислите алгоритмическую последовательность выполнения живописного натюрморта
39	Дайте определение тематического натюрморта. В чём его отличительные особенности от академического
40	Как называется очень тонкий оттенок или очень лёгкий переход от света к тени?
41	Какое наиболее удобное расстояние от натуры при работе над натюрмортом?
42	Что формируют короткие этюды с задачей на выявление освещённости предметов?
43	Что такое портрет?
44	Перечислите художественные живописные средства, дайте им краткую характеристику.
45	Дайте определение академического натюрморта. В чём его отличительные особенности от академического
46	Перечислите виды портрета и приведите примеры на произведениях великих мастеров
47	Что такое рефлекс?
48	В чем отличительная особенность написания глянцевых предметов натюрморта от матовых?
49	Какой тип колорита называют ломанным?
50	Какой тип колорита используют для передачи утренней свежести и прохлады?
51	Приведите пример произведений великих мастеров, выполненных в холодной гамме?
52	Какие состояния может передавать зачернённый колорит?
53	Перечислите виды живописи
54	Перечислите жанры живописи
55	Приведите примеры монументальной живописи
56	Охарактеризуйте жанр пейзаж
57	Что является объектом изображения в бытовом жанре живописи?
58	Что изображает жанр живописи- марина? Приведите примеры художников, работающих в данном жанре.
59	Что изучает дисциплина "Живопись"?
60	В чём отличительная особенность акварели от гуаши?

5.3.2 Типовые тестовые задания

Текущий контроль успеваемости - Портфолио живописных работ

Портфолио (папка набросков, зарисовок):

Портфолио обучающегося - это папка набросков и зарисовок, выполненных студентами самостоятельно, демонстрирующий результат творческих достижений за время обучения рисунку.

Примеры живописных работ:

Натюрморт

В тему включены натюрморты из бытовых предметов в различной цветовой среде, драпировки, монументальный натюрморт, натюрморт с гипсовой головой.

Портрет

В тему включены следующие задания: живопись головы одним тоном (гризайль), живопись головы лессировкой по тональному подмалежку, живопись головы цветом (многослойная корпусная живопись), этюды головы на одном холсте, этюд головы,

помещенный против света и монументальная голова.

Торс и обнаженная фигура

В тему включены следующие задания: торс мужской и женский, стоящие обнаженные модели на нейтральном фоне и в сложной цветовой среде, обнаженная модель в глубоком пространстве, лежащая обнаженная модель, обнаженные модели в движении и в ракурсе, обнаженная модель с отражением в зеркале.

5.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Задания для практических занятий

Практическая работа № 1. Тема «Натюрморт из нескольких бытовых предметов контрастных по цвету (разной или одной тональности)»

Цель работы – изучить взаимодействие и взаимовлияние контрастных цветов в натюрморте.

Задание и методика выполнения: передать влияние контрастных цветов. Разобрать по цвету постановку, учесть рефлекс на поверхность предмета от контрастного

«соседа». Написать ярко, без разбелов.

Практическая работа № 2. Тема «Натюрморт из нескольких несложных бытовых предметов контрастных по тону. Гризайль/монохром

(в 3 цвета: белый, коричневый, чёрный)»

Цель работы – изучить тональные различия цветных предметов и драпировок постановки.

Задание и методика выполнения: сравнить тональность цветных предметов.

Передать сближенные и контрастные тональные отношения. Решить работу монохромно в 3 цвета: белый, коричневый, чёрный. Придать работе эффект «состаренности» живописными средствами.

Практическая работа № 3. Тема «Натюрморт из бытовых предметов с включением белого акцента»

Цель работы – живописными средствами выявить акцент.

Задание и методика выполнения: изучить натуру. Цветом и тоном передать композиционный акцент.

Практическая работа № 4. Тема «Натюрморт из нескольких бытовых предметов на сближенные отношения (одной тепло-холодности)»

Цель работы – изучить нюансные отношения.

Задание и методика выполнения: выполнить работу в едином колорите. Передать средствами живописи нюансы одного цвета разной тональности или разных цветов, но одной тональности.

Практическая работа № 5. Тема «Тематический натюрморт из предметов различной фактуры (стекло, металл, матовая, глянцевая поверхность)»

Цель работы – живописными средствами передать различную фактуру поверхностей.

Задание и методика выполнения: создать динамичную композицию, выстроить на плоскости предметы, с помощью рефлексов, бликов, направления и величины мазка создать впечатление стекла и металла.

25

Практическая работа № 6. Тема «Натюрморт против света»

Цель работы – изучить распределение света и тени на предметах от источника освещения расположенного позади предметов.

Задание и методика выполнения: передать эффект контражура, эффект холодного дневного света. Показать большой свет и большую тень. Решить композиционные и тонально-цветовые отношения.

Практическая работа № 7. Тема «Сложный многоуровневый натюрморт в интерьере»

Цель работы – решить натуру не как постановку, а как часть предлагаемого пространства.

Задание и методика выполнения: выстроить компоненты натюрморта создавая иллюзию многопланового пространства, объединённых одной темой. Разобрать по тональной и цветовой активности планов.

Практическая работа № 8. Тема «Сложный многоуровневый натюрморт в интерьере с отражающей поверхностью»

Цель работы – решить натуру не как постановку, а как часть предлагаемого пространства.

Задание и методика выполнения: выстроить компоненты натюрморта создавая иллюзию многопланового пространства, объединённых одной темой. Разобрать по тональной и цветовой активности планов.

Практическая работа № 9. Тема «Голова натурщика (гипсовая голова). Гризайль»

Цель работы – изучить живую натуру.

Задание и методика выполнения: построить голову с учётом ракурса. Подметить характерные черты натуры. Выявить объём и пространство живой головы.

Практическая работа № 10. Тема «Голова натурщика на одноцветном фоне»

Цель работы – изучить живую натуру.

Задание и методика выполнения: скопировать постановку как целое. Найти пластическую форму. Чётко и строго решить колорит постановки. Передать объём головы и пространство.

Практическая работа № 11. Тема «Голова натурщика на многоцветном фоне»

Цель работы – изучить живую натуру.

Задание и методика выполнения: скомпоновать постановку как целое. Найти пластическую форму. Чётко и строго решить колорит постановки. Передать объём головы и пространство

Практическая работа № 12. Тема «Поясной портрет с руками»

Цель работы – изучить живую натуру.

Задание и методика выполнения: скомпоновать постановку как целое. Найти пластическую

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

5.4.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

5.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в виде просмотра подготовленных живописных работ коллегиально преподавателями кафедры в присутствии студента. Студенту задаются вопросы по выполненной работе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110049.html
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/76327.html
Муравьёва, Ю. Ю., Бауков, В. А., Корсаков, В. В., Фролов, А. В.	Живопись. Учебный натюрморт	Рязань: Рязанский государственный радиотехнический университет	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/121489.html
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/106735.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/94865.html
Амирова, Н. В.	Коллаж из цветной бумаги	Саратов: Вузовское образование	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/72344.html
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров	Саратов: Профобразование	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/91862.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Стекольников, А. В.	Методика творчества. От натуры к образу	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/105120.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110041.html

Даниэль, Арасс, Кузнецова, Е., Булатовского, И.	Взгляд улитки. Описания неочевидного	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://www.iprbookshop.ru/95078.html
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Изучение классических произведений живописи дизайнерами	Саратов: Профобразование	2020	https://www.iprbookshop.ru/91867.html
Грибер, Ю. А.	Градостроительная живопись и Казимир Малевич	Москва: Согласие	2017	https://www.iprbookshop.ru/75850.html
Донченко, Е. В.	Живопись Франции	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2022	https://www.iprbookshop.ru/116363.html
Шевченко, Е. П.	Саратовская школа живописи	Саратов: Издательство Саратовского университета	2022	https://www.iprbookshop.ru/122847.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
 2. Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>
 3. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru/>
 4. Система стандартов эргономики и технической эстетики [Электронный ресурс]. URL: <http://vsegost.com/Catalog/29/29739.shtml> ГОСТ 30.001-83
 5. <http://fgosvo.ru/> – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
 6. <http://gramota.ru/> – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для всех.
 7. <https://grants.culture.ru/> – Культура. Гранты России. Общероссийская база конкурсов и грантов в области культуры и искусства.
 8. <https://openedu.ru> – Открытое образование.
 9. <https://президентскиегранты.рф> – Фонд президентских грантов.
- <http://www.tretyakov.ru> – Государственная Третьяковская галерея, г. Москва.
<http://www.hermitage.ru> – Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург.
<http://www.rusmuseum.ru> – Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург.
10. <https://rsv.ru> – Россия – страна возможностей.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional 2013

Microsoft: Office Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft Windows, Google Chrome, Internet Explorer

Русский музей: виртуальный филиал

Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)