

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. проректора по учебной работе _____ Г.Ю. Нагорная

«28» _____ 03 2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академическая живопись

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) Дизайн среды

Форма обучения очная, (очно-заочная)

Срок освоения ОП 4 года (4года 10 месяцев)

Факультет Дизайна и лингвистики

Кафедра разработчик РПД «Дизайн и изобразительное искусство»

Выпускающая кафедра «Дизайн и изобразительное искусство»

Начальник
учебно-методического управления

Семенова Л.У.

Декан факультета

Атаева Л.М.

Заведующий выпускающей кафедрой

Хубиева З.Ю.

г. Черкесск, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4. Структура и содержание дисциплины.....	8
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	9
4.2. Содержание дисциплины	9
4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля.....	9
4.2.2. Лекционный курс	9
4.2.3. Лабораторный практикум	9
4.2.4. Практические занятия	10
4.3. Самостоятельная работа обучающегося.....	12
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	13
6. Образовательные технологии.....	31
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	32
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	32
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	33
7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение	33
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	34
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий	34
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся	34
8.3. Требования к специализированному оборудованию.....	34
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	26
Приложение 1. Фонд оценочных средств.....	27
Приложение 2. Аннотация рабочей программы.....	
Рецензия на рабочую программу.....	
Лист переутверждения рабочей программы дисциплины.....	

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Академическая живопись» является развитие у обучающихся художественной культуры, объемно-пространственного мышления, формирование навыков живописного изображения формы, пространства, окружающей среды и человека с натуры и по воображению, а также подготовка обучающихся к художественной профессиональной деятельности.

При этом задачами дисциплины являются:

- углубление и совершенствование целостного художественно-образного восприятия действительности, цветового видения, объемно-пространственного мышления, пластического анализа формы;
- получение обучающимися практических навыков по основам академической живописи;
- изучение основ построения живописной композиции;
- развитие умения гармонизировать цветовые отношения;
- овладение методами творческого процесса в части академической живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Дисциплина «Академическая живопись» относится к обязательной части, Блока 1. Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

Предшествующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1	Опирается на знания, сформированные дисциплинами предыдущего уровня образования	Декоративная живопись Живопись, технология живописных материалов

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

№ п/п	Номер/индекс компетенции	Наименование компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
1	2	3	4
1.	ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусства, 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	ОПК-1.1. Применяет знания в области истории и теории искусства в профессиональной деятельности в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными идеями конкретного исторического периода ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода ОПК-1.2. Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
2	ПК 1	Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1.1. Имеет хорошую подготовку и владеет техникой рисунка и приемами работы различными графическими материалами при эскизировании и проектировании объектов дизайна костюма. ПК-1.2. Предлагает различные обоснования выбора художественного замысла дизайн-проекта костюма. ПК-1.3. Осуществляет деятельность в технике макетирования и моделирования на различных этапах выполнения объектов дизайна костюма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры		
			№ 1	№ 2	№ 3
			Часов		
1		2	3	4	5
Аудиторная контактная работа (всего)		208	72	68	68
В том числе:					
Лекции (Л)					
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)		208	72	68	68
В том числе, практическая подготовка					
Лабораторные работы (ЛР)					
В том числе, практическая подготовка					
Контактная внеаудиторная работа, в том числе:		6	2	2	2
Групповые и индивидуальные консультации		6	2	2	2
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) (всего)		128	79	38	11
Работа с книжными источниками		26	16	8	2
Работа с электронными источниками		26	16	8	2
Подготовка к текущему контролю (ПТК)		26	16	8	2
Подготовка к промежуточному контролю (ППК)		26	16	8	2
Подготовка к тестированию		24	15	6	3
	Экзамен(Э)		Э	Э	Э
	экзамен (Э)	90	Э (27)	Э (36)	Э (27)
	в том числе:				
	Прием экз., час.	1,5	0,5	0,5	0,5
	Консультация, час.	6	2	2	2
СРО, час.		82,5	24,5	33,5	24,5
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	432	180	144	108
	зачетных единиц	12	5	4	3

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры		
			№ 1	№ 2	№ 3
			Часов		
1		2	3		
Аудиторная контактная работа (всего)		54	24	14	16
В том числе: расскажешь					
Лекции (Л)					
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)		54	24	14	16
В том числе, практическая подготовка					
Лабораторные работы (ЛР)					
В том числе, практическая подготовка					
Контактная внеаудиторная работа, в том числе:		3	1	1	1
Групповые и индивидуальные консультации		3	1	1	1
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) (всего)		294	92	102	100
Работа с книжными источниками		60	20	20	20
Работа с электронными источниками		60	20	20	20
Подготовка к текущему контролю (ПТК)		60	20	20	20
Подготовка к промежуточному контролю (ППК)		60	18	22	20
Подготовка к тестированию		54	14	20	20
	Экзамен(Э)	81	27	27	27
	экзамен (Э)	81	Э (27)	Э (27)	Э (27)
	в том числе:				
	Прием экз., час.	1,5	0,5	0,5	0,5
	Консультация, час.	1,5	0,5	0,5	0,5
СРО, час.		78	26	26	26
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	432	144	144	144
	зачетных единиц	12	4	4	3

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Очная форма обучения

№ п/ п	№ сем естр а	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточной аттестации
			Л	ЛР (ПП)	ПЗ (ПП)	СР О	всег о	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Раздел 1. Акварельная живопись			72	79	151	Текущий контроль (просмотр практических работ) контрольные вопросы, собеседование
2	1	Контактная внеаудиторная работа					2	Групповые и индивидуальные консультации
3	1	Промежуточная аттестация					27	Экзамен
4	1	Итого часов в 1 семестре			72	79	180	
5.	2	Раздел 2. Гуашевая живопись			68	38	106	Текущий контроль (просмотр практических работ) контрольные вопросы, собеседование
6	2	Контактная внеаудиторная работа					2	Групповые и индивидуальные консультации

7	2	Промежуточная аттестация					36	Экзамен
8	2	Итого часов во 2 семестре			68	38	144	
9	3	Раздел 3. Масляная живопись			68	11	79	Текущий контроль (просмотр практических работ) контрольные вопросы, собеседование
10	3	Контактная внеаудиторная работа					2	Групповые и индивидуальные консультации
11	3	Промежуточная аттестация					27	Экзамен
12	3	Итого часов в 3 семестре			68	11	108	
		ВСЕГО:			208	128	432	

Очно - заочная форма обучения

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточной аттестации
			Л	ЛР (ПП)	ПЗ (ПП)	СРО	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Раздел 1. Акварельная живопись			24	92	116	Текущий контроль (просмотр практических работ) контрольные вопросы, собеседование

2	1	Контактная внеаудиторная работа					1	Групповые и индивидуальные консультации
3	1	Промежуточная аттестация					27	Экзамен
4	1	Итого часов в 1 семестре			24	92	116	
5.	2	Раздел 2. Гуашевая живопись			14	102	116	Текущий контроль (просмотр практических работ) контрольные вопросы, собеседование
6	2	Контактная внеаудиторная работа					1	Групповые и индивидуальные консультации
7	2	Промежуточная аттестация					27	Экзамен
8	2	Итого часов во 2 семестре			14	102	144	
9	3	Раздел 3. Масляная живопись			16	100	116	Текущий контроль (просмотр практических работ) контрольные вопросы, собеседование
10	3	Контактная внеаудиторная работа					1	Групповые и индивидуальные консультации
11	3	Промежуточная аттестация					27	Экзамен
12	3	Итого часов в 3 семестре			16	100	116	
		ВСЕГО:			54	294	432	

4.2.2. Лекционный курс - не предусмотрен

4.2.3.Лабораторный практикум не предусмотрен

4.2.4. Практические занятия

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование практического занятия	Содержание практического занятия	Всего часов	
				ОФО	ОЗФО
1	2	3	4	5	6
Семестр 1					
1.	Раздел 1. Акварельная живопись	1.Натюрморт из гипсовых геометрических тел на нейтральном фоне. (Гризайль.)	Компоновка композиционной группы в выбранном формате. Передать конструкцию, материальность и форму предметов в тонких тональных переходах и светлотных нюансах	12	4
		2.Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности	Передать конструкцию, материальность и форму предметов в тонких цветовых переходах и нюансах. Решить пластику больших форм. Выявить рефлексy. Лепка формы и практическая реализация теории теней.	10	4
		3.Натюрморт из предметов контрастных по цвету	Цветовое единство натюрморта. Выявить закономерности: холодный цвет – теплые тени и наоборот. Рефлексy и их роль в натюрморте. Деталь и целостность натюрморта.	10	4
		4.Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных	Научиться передавать необычные эффекты в живописных работах. Развитие творческих возможностей.	12	4

		оттенков	Рефлексы и их роль в натюрмортах.		
		5.Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков	Научиться передавать необычные эффекты в живописных работах. Развитие творческих возможностей. Рефлексы и их роль в натюрмортах.	12	4
		6.Натюрморт из белых предметов на цветном фоне освещенным искусственным светом.	Передать конструкцию, материальность и форму предметов в тонких цветовых переходах и нюансах. Решить пластику больших форм. Выявить рефлексы. Лепка формы и практическая реализация теории теней.	16	4
Итого часов в 1 семестре:				72	24
Семестр 2					
2.	Раздел 2. Гуашевая живопись	1. Натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной цветовой гамме (освещение прямое со стороны рисующих)	Композиционный поиск изображений. Конструктивный анализ пропорций. Перспективное построение с учетом выявления линии горизонта. Выполнение линейно-конструктивного построения первого ракурса. Выполнение линейно-конструктивного построения второго ракурса Проверка пропорций. Выявление объема тоном первого ракурса	10	2
		2.Натюрморт против света	Абстрагирование как способ мысленного отвлечения от свойств, признаков и связей конкретного предмета. Плоскостная трактовка элементов изображения; отказ изображений трехмерного пространства.	10	2
		3.Натюрморт в интерьере	Учебно – творческое воплощение замыслов. Система пропорции предметов в интерьерной	10	2

			композиции. Организация цвето- и световоздушной среды. Проработка первого плана и цельность живописного решения		
		4.Натюрморт с гипсовой головой	Композиционный поиск изображений. Конструктивный анализ формы. Нахождение средней линии и крестовины. Выполнение линейно-конструктивного построения. Нахождение крупных форм каждой части головы Работа над детализацией.	10	2
		5.Этюд головы натурщика четко выраженной анатомической формой на темном фоне. Гризайль.	Композиционное решение на плоскости листа. Перспективное построение формы. Линейно-конструктивное проработка деталей лица головы. Нахождение крупных форм каждой части головы. Построение лицевой части формы головы. Построение мелких деталей. Определение в рисунке светоразделов. Выявление объемной формы. Завершение постановки.	14	2
		6.Этюд головы натурщика четко выраженной анатомической формой на темном фоне. Цвет	Композиционное решение на плоскости листа. Перспективное построение формы. Линейно-конструктивное проработка деталей лица головы. Нахождение крупных форм каждой части головы. Построение лицевой части формы головы. Построение мелких деталей. Определение в рисунке светоразделов. Выявление объемной	14	4

			формы. Завершение постановки.		
Итого часов во 2 семестре:				68	14
Семестр 3					
3	Раздел 3. Масляная живопись	1. Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой на светлом фоне. Гризайль.	Композиционное решение на плоскости листа. Грамотно построить голову, качественно пролепить форму и, верно, найти цвет. Живописная лепка формы. Цвет и светотонная характеристика портрета.	12	2
		2. Этюд головы натурщика с введением плечевого пояса	Внимательное изучение анатомического строения головы, шеи, положения парных грудино-ключичных мышц и яремной выемки. Композиционное размещение натуры на холсте, нахождение общего цветового состояния, передача большой формы. Поиски цветового решения. Закрепление первого впечатления от натуры.	14	4
		3. Этюд головы с введением в композицию изображения рук	Композиционное размещение натуры на холсте. Нахождение общего цветового строя. Освоение цветотональных отношений в пространственно-воздушной среде.	14	2
		4. Этюд одетой фигуры	Композиционное размещение фигуры на холсте. Выявление формы фигуры и ее деталей цветом и тоном. Тщательная проработка деталей при сохранении целостности большой формы натуры.	14	4
		5. Этюд одетой фигуры на цветном фоне	Композиционное размещение фигуры на холсте. Выявление формы фигуры и ее деталей цветом и тоном. Тщательная проработка	14	4

			деталей при сохранении целостности большой формы натуры.		
	Итого часов в 3 семестре:			68	16
	ВСЕГО часов:			208	64

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	№ п/п	Виды СРО	Всего часов	
				ОФО	ОЗФО
1	2	3	4	5	6
Семестр - 1					
	Раздел 1. Акварельная живопись	1.1	Работа с книжными источниками	16	20
		1.2	Работа с электронными источниками	16	20
		1.3	Подготовка к текущему контролю	16	20
		1.4	Подготовка к промежуточному контролю	16	18
		1.5	Подготовка к тестированию	15	14
Семестр - 2					
2	Раздел 2. Гуашевая живопись	2.1	Работа с книжными источниками	8	20
		2.2	Работа с электронными источниками	6	20
		2.3	Подготовка к текущему контролю	8	20
		2.4	Подготовка к промежуточному контролю	8	22
		2.5	Подготовка к тестированию	8	20
Семестр - 3					
3	Раздел 3. Масляная живопись	3.1	Работа с книжными источниками	2	20
		3.2	Работа с электронными источниками	2	20
		3.3	Подготовка к текущему контролю	2	20
		3.4	Подготовка к промежуточному контролю	2	20
		3.5	Подготовка к тестированию	3	20

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям
Лекции не предусмотрены

5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия не предусмотрены

5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям

Живопись, базируется на строго определенных закономерностях построения реалистической формы. Прежде чем приступить к выполнению задания проводится своего рода подготовительная работа: выбор формата (вертикального или горизонтального), поисковые карандашные наброски (эскизы), где определяете общее отношение изображений к формату.

Должна быть найдена мера, как в общем размере рисунка, так и в его расположении на плоскости. Хорошо найденная композиция делает изображение легко воспринимаемым.

Зарисовки делаются в обобщенной форме, без подробной проработки деталей. Подготовительный рисунок составляет основу живописного изображения. Нанесенный на поверхность бумаги легкими, без нажима, линиями, он устанавливает размеры натюрморта, характер и форму отдельных предметов, их пространственное расположение. Определяются границы светотени, рисунок падающих теней, блики. Тоновая проработка не допускается, так как необходимо сохранить поверхность бумаги чистой.

Рисунок выполняется карандашами средней мягкости без большого нажима на бумагу. Следует стараться не прибегать к резинке. Линии должны быть как можно более точными. Чем вернее и подробнее выполнен подготовительный рисунок, тем увереннее будет идти работа в цвете.

Перед работой красками, лицевую сторону бумаги смачивают водой, так как оставшиеся жирные следы от прикосновения рук или резинки мешают ровному покрытию листа краской. Если их не удалить, краска будет сползать. Уже в первоначальной прокладке красок надо придерживаться пропорциональных отношений тонов.

Акварельные краски по высыхании высветляются, а потому их можно сразу брать интенсивнее и темнее. Вначале прописывают теневые и плотные цветовые поверхности предметов. В первую очередь лучше покрывать предметы, имеющие наиболее сильную окраску.

Если начать работу с менее насыщенных объектов, то в последствии может оказаться невозможным подобрать насыщенные цвета других предметов, передавать правильные отношения. Проработка формы ведется в направлении определения цветовых отношений между освещенными и теневыми частями. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутона, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Поэтому надо все время осуществлять сравнительный анализ натуры, то есть работать отношениями.

Работая над какой-либо частью натюрморта, надо смотреть не только на эту часть, а на всю постановку в целом и определять долю участия этой части в общем цветовом строе.

Особенно важно помнить об этом в момент проработки рефлекса. Часто рефлекс проявляет себя в виде отражения соседнего предмета. В этом случае следует осторожно вписать это отражение в теневую часть, не нарушая общей тональности тени.

Прописку теневой части следует вести прозрачными красками, учитывая цвета окружающих предметов. Заметное влияние на цвет тени оказывает окрашенность поверхности, на которой стоят предметы. Все нижние части предметов окрашиваются этим отраженным цветом. Приходится учитывать также падающие тени, которые вносят свои исправления в рефлексную часть теневых частей. Цветовые тональности их значительно сближены, благодаря чему контуры оснований предметов мягко списываются с горизонтальной плоскостью. Кроме того, падающая тень неоднородна по цветовой окраске и своему напряжению - чем ближе к предмету, тем она резче; резкость сохраняется и на переднем плане, внутри же она прозрачна, то есть, наполнена рефлектирующими оттенками цветов окружения.

Прописка фона - окружения должна осуществляться одновременно и равномерно в связи с проработкой части натюрморта. При изображении бликов на предметах нельзя ограничиваться передачей только их светлоты, забывая об их цветовых оттенках.

Цвет блика зависит от цвета, падающего на предмет света и цвета самого предмета; его оттенок будет противоположным цвету поверхности, на которой лежит блик.

Внимание должно быть обращено также на явление воздушной перспективы, натюрморте предметы расположены на различных расстояниях друг от друга. Между предметами переднего и заднего планов имеется слой воздуха, который смягчает яркость окраски дальних предметов. Ближайшие предметы поэтому кажутся ярче по сравнению с дальними. Контуры дальних предметов как бы сливаются с фоном, благодаря чему достигается впечатление пространства: одни предметы лежат ближе к нам, другие дальше. Если не смягчить краски задних предметов, то последние будут «выступать» на передний план. Ослабление и усиление цвета предметов делается следующим образом; совершенно чистой кистью с водой смягчаются краски и контур того предмета, который должен, отойти вглубь. Если же задние предметы написаны в слабых тонах и дальнейшее ослабление их красок нежелательно, то можно «приблизить» предметы переднего плана, усилить их яркость и подчеркнуть их контуры.

Каждое пятно краски, каждый мазок необходимо класть по рисунку, согласно поверхностям, которые ограничивают предмет. Цвет в изображении перевоплощается в материал, который лепит объем и создает иллюзию пространства.

Методические рекомендации к ведению живописного натюрморта в технике масляной живописи.

Работа над натюрмортом масляными красками требует строгой методической последовательности. Принцип работы един для всех натюрмортных постановок.

Расстояние, на каком должна располагаться натура - до 1,5 метра. Максимальное расстояние: 2 метра. Как правило, рекомендуется смотреть на натуру под углом 45 градусов. Выбор точки зрения на натуру и её композиция на изобразительной плоскости. Сначала следует внимательно понаблюдать натурную постановку, посмотреть на неё «вооруженным» глазом художника.

Расставить необходимые предметы, выдавить краски на палитру, подготовить картоны для эскизов, чистый холст.

Возникает вопрос, наметить ли рисунок карандашом или сразу начать писать. Этюд на тональные и цветовые отношения нужно писать сразу кистью, а в длительной постановке структурную основу составляет рисунок. Но, не следует торопиться браться за краски.

I этап. Предполагает композиционное размещение изображения в формате. Вопросы композиции решаются в процессе выполнения эскизов-вариантов. Композиционный поиск в карандаше и работа над форм эскизом. Найденную композицию необходимо сохранить и перенести ее в формат холста.

После нахождения композиционного решения группы предметов в предварительных эскизах и исполнения этюда с натуры, с целью нахождения основных светотеневых отношений и общего цветового строя натюрморта, следует сделать грамотный рисунок на холсте, либо сделать рисунок на отдельном листе бумаги, а потом его перевести на холст.

Рисунок под живопись маслом может быть выполнен разными материалами: углем, мягким графитом, кистью и разбавленной масляной краской. Окончательный рисунок можно обвести тушью. При достаточно уверенном владении рисунком можно рекомендовать делать его кистью, выбрав для этого прозрачную краску (умбра натуральная, охра). Ей могут быть прописаны теневые части натюрморта, падающие тени, а также намеченные основные отношения между предметами.

II этап. Подмалёвок следует начинать с теневых и тёмных мест натюрморта прозрачным красочным слоем без применения белил. Если в натюрморте имеется какой-либо тёмный предмет, служащий камертоном (например, тёмный глиняный кувшин), то лучше с него и начать. Затем нужно определить отношение этого предмета с соседними, более светлыми предметами и фоном.

На стадии подмалёвка следует раскрыть основные цветовые отношения. Письмо должно быть свободным, энергичным с использованием широких кистей. На стадии подмалёвка надо стремиться к точности лёгких прокладок, не вдаваясь в детали, искать большие цветовые отношения, соблюдая рисунок крупной формы предметов.

В процессе работы нужно всё время мыслить отношениями. Метод сравнения является основой для поиска цветовых отношений.

На следующем этапе по прозрачному подмалёвку прописывают освещённые и полутеневые места.

Освещённые поверхности пишутся корпусно, плотными пастозными мазками с применением белил, тени пишутся более прозрачно, без белил.

Что касается, направление мазков, необходимо запомнить два правила:

1. Направление мазков должно отвечать «форме» изображаемого объекта.

2. В неясных случаях лучше писать диагональными мазками.

Если работа ведётся методом многослойной живописи, то прописки по просохшим краскам ведут способом лессировок. Такой метод даёт возможность тонкой нюансировки цвета.

Работа должна вестись во всех частях работы равномерно, прокладывая свет в одном месте надо сразу же проложить свет в другом участке, сравнить их между собой. Как отмечал П.П.Чистяков, надо один мазок положить на кувшин, а другой в отношениях сразу же рядом положить на фон, плоскость стола и т.д. Рекомендуются чаще отходить от мольберта: это даст возможность взглянуть на работу более обобщённо и предупредить возможные ошибки.

После нахождения светотеневых и цветовых отношений крупных планов переходим к моделировке светотенью (выраженной цветом) объёмной формы каждого предмета. Найденные отношения уточняются, активно моделируется форма предметов.

Нельзя изображать поверхность кувшина и ткань, используя один и тот же технический прием. В первом случае мазок должен быть более фактурным, четким и сплавленным, во втором - более мягким, свободным. От правильного использования технических приемов зависит точность передачи материальности изображаемых предметов.

Передний план желательно прописывать более подробно, чем второй и третий, намечать конкретные складки, очень внимательно и детально лепить форму. Дальний план более мягко, обобщен, нет конкретных четких переходов.

Освещённые места предметов лучше передавать с помощью корпусного письма, а затемненные прописывать тонкими слоями, по возможности избегая применения белил.

Работая над формой, деталями, не следует упускать из виду общий тон натуры. Надо всё время согласовывать с ним живопись отдельных предметов и деталей. Иначе возможны ошибки в колористическом решении, ведущие к потере цельности изображения.

При работе над натюрмортом необходимо также подмечать, где по контуру предметы выглядят контрастно, где сливаются с фоном, где мягко переходят в тень.

Надо помнить и о явлении воздушной перспективы. Основной принцип живописного изображения – это умение передать предмет в среде.

К лепке формы складок цветом подходят так, как это делают при передаче форм других предметов, находя движение света и цвета по рельефу складок, их светотеневую градацию: свет, блик, полутень, тень, рефлекс, падающая тень.

На заключительной стадии работы необходимо вновь вернуться к уточнению общего тонально-цветового и пластического решения натюрморта и подчинить ему частности.

Необходимо добиться, чтобы работа смотрелась цельно. Здесь уместны и лессировки, и пастозный мазок.

В начале обучения не следует увлекаться виртуозностью кисти, мастеровитостью мазка. В начале работы естественно мазки будут неточные и робкие, но главное, следить за тем, чтобы они ложились по форме. В результате практики появится уверенность и выработается свой «почерк».

Основными учебными задачами в начальном периоде обучения масляной живописи в работе над натюрмортом являются развитие способности видеть его образное живописное решение с учётом определённого материала.

5.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающегося

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим занятиям.

С учетом применения данной технологии обучения были выбраны следующие виды самостоятельных работ:

самостоятельные работы по образцу, которые выполняются на основе известного алгоритма (образца). Такие самостоятельные работы могут быть заданы в форме практических заданий к изучаемой теме или теоретических вопросов, необходимых для выполнения заданий текущей или следующей темы;

вариативные самостоятельные работы, которые содержат познавательные задачи, требующие от обучающегося анализа незнакомой ему проблемной ситуации и получения необходимой новой информации. Как правило, такие технологические задания включаются в тему, но считаются необязательными для выполнения;

творческие (исследовательские) самостоятельные работы, которые предполагают непосредственное участие обучающегося в производстве новых для него знаний. Самостоятельные работы данного типа могут быть заданы в форме индивидуальных и учебно-исследовательских заданий по выбору (интересу) обучающегося

В заключении преподаватель резюмирует содержание занятия, используя упрощённые формулы запоминания, отвечает на вопросы, дает оценку работы группы, отмечает успешных и недостаточно подготовленных обучающихся, назначает отработки, сообщает тему следующего занятия, задает домашнее задание.

Структура занятия универсальна, но с учетом специфики формы занятия может быть модифицирована.

Работа с литературными источниками и интернет-ресурсами

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

	Список основной литературы
1.	Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102602.html (дата обращения: 03.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102602
2.	Антипина, Д. О. Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты : учебное пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 91 с. — ISBN 978-5-7937-1459-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102603.html (дата обращения: 03.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102603
3.	Коробейников, В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — ISBN 978-5-8154-0358-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66337.html (дата обращения: 03.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4.	Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.И. Панксов. — 2-е изд., стер., - Москва : Издательский центр «Академия», 2008. — 144 с., с цв. ил.: ил. - ISBN 978-5-7695-5600-5. - Текст : непосредственный
	Список дополнительной литературы
1.	Коробейников, В. Н. Академическая живопись : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Н. Коробейников. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 60 с. — ISBN 978-5-8154-0386-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76327.html (дата обращения: 03.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2.	Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи : методические указания / Ф. М. Щукин. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21669.html (дата обращения: 03.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://window.edu.ru>- Единое окно доступа к образовательным ресурсам;

<http://fcior.edu.ru> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;

<http://elibrary.ru> - Научная электронная библиотека.

7.3. Информационные технологии

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 1. Windows 7, 8, 8.1, 10 2. Visual Studio 2008, 2010, 2013, 2019 5. Visio 2007, 2010, 2013 6. Project 2008, 2010, 2013 7. Access 2007, 2010, 2013 и т. д.	Идентификатор подписчика: 1203743421 Срок действия: 30.06.2022 (продление подписки)
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об Open Office: 63143487, 63321452,

	64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC Договор № 441 от 21.09.2023г. Срок действия: с 21.09.2023г. до 21.09.2024г.
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart	Лицензионный договор №10423/23П от 30.06.2023г. Срок действия с 01.07.2023г. до 01.07.2024г.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Специальные помещения представляют собой аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

1.	Академическая живопись	Лаборатория живописи и рисунка Ауд. № 536	Специализированная мебель: Стол двухтумбовый – 2 шт. Стул мягкий – 1 шт. Стул ученический – 21 шт. Доска ученическая – 1 шт. Книжный шкаф – 3 шт. Подиум – 3 шт. Мольберты – 17 шт. Сейф – 1 шт. Гипсовая голова – 1 шт. Прожектор галогенный 500W стойка 1.8 м (светильник) – 1 шт. Лабораторное оборудование: Стенд «Методы конструктивного построения головы и фигуры с натуры» 200x150 – 1 шт. Стенд «Стадии работы с натуры» 200x150 – 1 шт. Стенд «Методы конструктивного построения» 200x150 – 1 шт.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
		Лаборатория живописи и рисунка Ауд. № 532	Специализированная мебель: Стол двухтумбовый – 1 шт. Стол ученический – 1 шт. Стул мягкий – 2 шт. Стул ученический – 16 шт. Табуретка – 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт. Тумба – 1 шт. Подиум – 2 шт.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

		Мольберты – 8 шт. Вешалка напольная – 1 шт. Жалюзи вертикальные – 3 шт. Лабораторное оборудование: Макет «Объемно-пространственная композиция» – 2 шт. Плакаты «Иллюстрированные методические пособия» – 700х1000 – 4 шт Стенды 150х120см: Стенд «Цветоведение в живописи» – 1 шт. Стенд «Последовательность построения фигуры человека» – 1 шт. Стенд «Образцы выполнения учебных постановок головы и натюрморта» – 1 шт. Стенд «Наброски фигур человека» – 1 шт. Стенд «Виды и техники живописи» – 1 шт Стенд «Конструктивное построение в линейной перспективе» – 1 шт. Плакат «Последовательность выполнения фигуры человека», 60х70см – 1 шт Работа по живописи «Образец выполнения декоративной постановки», 30х40 см – 1 шт.	маршей, площадок
	Лаборатория живописи и рисунка Ауд. № 530-а	Специализированная мебель: Стол двухтумбовый – 1 шт. Стол ученический – 1шт. Стул мягкий – 2 шт. Стул ученический – 12 шт. Доска ученическая – 1 шт. Книжный шкаф – 3 шт. Платяной шкаф – 1шт. Тумба – 1 шт. Подий – 3 шт. Мольберты – 8 шт. Вешалка настенная – 1шт. Жалюзи вертикальные – 4 шт. Лабораторное оборудование: Стенд «Основы академического рисунка и живописи», 100х200 – 1 шт. Плакаты: «Конструктивный рисунок головы в разных ракурсах», 60х70см – 1 шт. «Фигура в разных техниках живописи», 60х80см – 1 шт «Стилизация декоративного натюрморта», 60х70см – 1 шт. Скелет – 1 шт Гипсовая голова – 3 шт. Гипсовая голова – 1 шт. Гипсовый слепок – 2 шт. Гипсовая фигура – 1 шт.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

		Выставочный зал Ауд. № 531	Система подвеса для студенческих работ – по всему периметру – 3400м Специализированная мебель: Подиум – 1 шт.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
--	--	-------------------------------	---	--

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.
2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде

8.3. Требования к специализированному оборудованию:

Подиум
Мольберты

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Академическая живопись»

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Академическая живопись»

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
---------------	---------------------------------

ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусства, 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
ПК-1	Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Разделы (темы) дисциплины	Формируемые компетенции (коды)
	ПК-1
1	2
1.Натюрморт из гипсовых геометрических тел на нейтральном фоне. Гризайль.)	+
2.Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности	+
3.Натюрморт из предметов контрастных по цвету	+
4.Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков	+
5.Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков	+
6.Натюрморт из белых предметов на цветном фоне освещенным искусственным светом.	+
7. Натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной цветовой гамме (освещение прямое со стороны рисующих)	+
8.Натюрморт против света	+
9.Натюрморт в интерьере	+
10.Натюрморт с гипсовой головой	+
11.Этюд головы натурщика четко выраженной анатомической формой на темном фоне. Гризайль.	+
12. Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой на светлом фоне. Гризайль.	+
13. Этюд головы натурщика с введением плечевого пояса	+
14. Этюд головы с введением в композицию изображения рук	+
15. Этюд одетой фигуры	+

16. Эюда головы натурщика с четко выраженной анатомической формой на светлом фоне. Гризайль.	+
--	---

3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусства, 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

Индикаторы достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуто чная аттестация
1	2	3	4	5	6	7
ОПК-1.1. Применяет знания в области истории и теории искусства в профессиональной деятельности в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными идеями конкретного исторического периода	Не знает и не применяет знания в профессиональной деятельности полученные в области истории и теории искусства	Неполные представления о применении знаний в области истории и теории искусства в профессиональной деятельности	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания в области истории и теории искусства и применяет их в профессиональной деятельности	Сформированные систематические представления о задачах и методах получения знаний в области истории и теории искусства и демонстрация применяет их в становлении профессиональной деятельности.	Тестирован ие Текущий контроль	Экзамен
ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Не умеет и не готов рассматривать произведения искусства, дизайна и техники как информацию для использования в профессиональной деятельности	В целом рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте, но с систематическими ошибками в использовании данной информации в профессиональной деятельности	В целом рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте используя данную информацию в профессиональной деятельности	Сформированное умение использовать знания произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте идеями конкретного исторического периода в профессиональной деятельности	Тестирован ие Текущий контроль	Экзамен

ОПК-1.3. Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Не умеет и не готов анализировать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте для использования в профессиональной деятельности	Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в целом успешно, но с систематическими ошибками при использовании данной информации в профессиональной деятельности	В целом ведет успешный анализ произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте, используя данную информацию в профессиональной деятельности	Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте и успешно, применяет знания в профессиональной деятельности в	Тестирование Текущий контроль	Экзамен
---	--	--	---	--	-------------------------------	---------

ПК - 1 Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями

Индикаторы достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания результатов обучения	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	2	3	4	5	6	7
ПК-1.1. Имеет хорошую подготовку и владеет техникой рисунка и приемами работы различными графическими материалами при эскизировании и проектировании объектов дизайна костюма.	Не владеет техникой рисунка и приемами работы различными графическими материалами при эскизировании и проектировании объектов дизайна костюма.	Частично владеет приемами работы различными графическими материалами при эскизировании и проектировании объектов дизайна костюма.	Демонстрирует частичные знания и приемы работы различными графическими материалами при эскизировании и проектировании объектов дизайна костюма.	Имеет хорошую подготовку и владеет техникой рисунка и приемами работы различными графическими материалами при эскизировании и проектировании объектов дизайна костюма.	Тестирование Текущий контроль	Экзамен
ПК-1.2. Предлагает	Допускает существенные	Частично раскрывает	Предлагает	Раскрывает и	Тестирован	Экзамен

различные обоснования выбора художественного замысла дизайн-проекта костюма.	ошибки при изложении художественного замысла дизайн- проекта одежды, не использует информационные ресурсы	различные варианты дизайн – проекта костюма используя информационные ресурсы для решения художественного замысла	различные варианты дизайн – проекта костюма используя информационные ресурсы для решения художественного замысла	предлагает различные варианты дизайн – проекта костюма используя информационные ресурсы для решения художественного замысла	ие Текущий контроль	
ПК-1.4. Успешно работает с цветом и цветовыми композициями на различных этапах выполнения объектов дизайна костюма.	Не владеет приемами работы с цветом и цветовыми композициями на различных этапах выполнения объектов дизайна костюма	Неправильно использует цветосочетание, частично владеет приемами работы с цветом и цветовыми композициями на различных этапах выполнения объектов дизайна костюма	Демонстрирует приемы работы с цветом и цветовыми композициями на различных этапах выполнения объектов дизайна костюма	Раскрывает методы и демонстрирует приемы работы с цветом и цветовыми композициями на различных этапах выполнения объектов дизайна костюма	Тестирование Текущий контроль	Экзамен

4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине по дисциплине «Академическая живопись»

Вопросы к экзамену

1 семестр

1. Значение линии горизонта при выполнении этюда.
2. Раскройте основные требования к компоновке изображения на плоскости листа бумаги.
3. Цветовая перспектива.
4. Раскройте символику цвета.
5. Материалы и инструменты, применяемые в акварельной живописи.
6. Цели и задачи изучения конструкции драпировок.
7. Последовательность выполнения краткосрочного этюда в цвете.
8. Основные и дополнительные композиционные центры, и их заполняемость.
9. Обозначение плоскости и предметов в перспективе.
10. Раскройте последовательность выполнения этюда в цвете.
11. Отличие на сближенные и контрастные цветовые отношения в работе над натюрмортом.
12. Раскройте сущность тонального решения в живописи.
13. По каким признакам проводится выбор оптимального размера формата бумаги.
14. Раскройте смысл и суть краткосрочных заданий в технике а-ля прима.
15. Раскройте характер, материальность и тональное отношение драпировок.
16. Обозначение теней собственных и падающих в цвете.
17. Смысл и суть поэтапной длительной работы над натюрмортом живописными средствами в технике по сухому.
18. Особенности ведения работы в цвете.
19. Размеры изображений предметов и их пропорции.
20. Раскройте последовательность выполнения натюрморта в цвете.
21. Функция драпировки на манекене.
22. Раскройте последовательность выполнения портрета в живописи.
23. Передача характера и материальности драпировок в цвете.
24. Раскройте последовательность выполнения этюда в цвете.
25. Раскройте методы выполнения многофигурной композиции в цвете.
26. Лепка цветом форму геометрических тел.
27. Расскажите о символике цвета.
28. Композиция в живописи, дать развернутый ответ.
29. Назовите способы передачи в этюде законов воздушной перспективы.
30. Материалы применяемые при изготовлении паспарту.
31. Раскройте значение понятий «блик» и «рефлекс».
32. Схожесть и различие блика и рефлекса.
33. Раскройте тепло-холодные цветовые отношения, оттенки, нюансы.
34. Принципиальное различие между декоративным и академическим натюрмортом.
35. Назовите виды освещения.
36. Метод перекрестного сравнения.
37. Раскройте последовательность работы над детализацией.
38. Влияние выбора тональных отношений на придание изображению динамичности

или статичности.

39. Раскройте методы визуальной корректировки физических параметров пространства.
40. Раскройте способы задания доминанты.
41. Принципы построения декоративной композиции вы знаете.
42. Перечислите элементы воздушной перспективы.
43. Применение светлотного и цветового камертона в живописи.
44. Раскройте способы задания доминанты.
45. Раскройте последовательность выполнения подготовительного рисунка.

2 Семестр

1. Особенности живописи при работе акварелью, гуашью, темперой, акрилом.
2. Понятие цветовой гармонии в композиции.
3. Средства достижения ритма в живописи и композиции.
4. Выполнение работы в контрастных цветовых отношениях.
5. Выполнение работы в сближенных цветовых отношениях.
6. Понятие цветовой акцент в живописи.
7. Роль освещения в живописи.
8. Колорит в живописи. Роль цвета в создании художественного образа.
9. Основные и дополнительные цвета. Их роль в живописном построении произведения.
10. Раскройте понятие «целостность живописного произведения».
11. Плановость изображения. Понятие воздушной перспективы.
12. Основные задачи живописи.
13. Система пространственных отношений.
14. Значение теории перцептивной перспективы в живописи.
15. Роль теории цвета в искусстве.
16. Роль света и цвета в искусстве.
17. Понятие цветового тона, насыщенности и светлоты.
18. Понятие оптического смешения цветов.
19. Понятие несобственных качеств цвета.
20. Раскройте психологическое воздействие цвета.
21. Понятие цветовой гармонии.
22. Колорит.
23. Правила композиции в живописи.
24. Практические основы живописи при подготовке художника.
25. Цветовые и тоновые отношения в живописи.
26. Задачи односеансных и многосеансных этюдов.
27. Задачи натюрморта - как учебного задания.
28. Задачи простых и усложненных натюрмортов.
29. Последовательность в живописи изображения головы натурщика.
30. Портрет в русской живописи, конца 19 - начало 20 века.
31. Раскройте методику выполнения этюдов рук.
32. Значение линии горизонта при выполнении этюда.
33. Раскройте основные требования к компоновке изображения на плоскости листа бумаги.
34. Методика исполнения поясного изображения человека.
35. Особенности работы над этюдами.
36. Методика выполнения этюда одетой фигуры человека.
37. Роль живописи обнаженной модели в становлении художника.
38. Методика и техника живописи обнаженной модели.
39. Роль наброска - как учебного задания в живописи.
40. Интерьер в истории живописи.
41. Этюды интерьера как учебного задания.
42. Задачи этюдов пейзажа в учебной живописи.
43. Принципы построения пейзажной живописи.
44. Задачи работы на пленэре.
45. Изображение цветов и растений в истории искусства.
46. Значение материалов и техник живописи в практике художника дизайнера.
47. Технология акварельных красок.
48. Технология масляных красок.
49. История возникновения масляной живописи.

50. Понятие основного и дополнительного цвета в теории Иттена.
51. Взаимодействие цветов в интерьере.
52. Укажите цвета и их сочетания в интерьере.
53. Характеристика цвета в интерьере (на выбор: красный, оранжевый и т. д.).
54. Характеристика акриловых красок.
55. Поясное изображение человека, как жанр живописи.
56. Раскройте технологию гуашевых красок.

3 семестр

1. Значение линии горизонта при выполнении этюда.
2. Раскройте основные требования к компоновке изображения на плоскости листа бумаги.
3. Что такое цветовая перспектива?
4. Раскройте символику цвета.
5. Какие материалы и инструменты применяются в масляной живописи?
6. Цели и задачи изучения конструкции человеческого тела.
7. Какова последовательность выполнения краткосрочного этюда в цвете?
8. Основные и дополнительные композиционные центры и их заполняемость.
9. Как готовится холст к дальнейшей работе после первой прописки и высыхания красочного слоя?
10. Раскройте последовательность выполнения этюда фигуры человека в цвете.
11. Как обозначаются тени собственные и падающие в цвете?
12. Раскройте принцип работы в технике сухой кисти.
13. Что называется имприматурой?
14. Особенности ведения работы в цвете.
15. Что называется подмалевком? Какие краски применяются для подмалевка?
16. Раскройте сущность тонального решения в живописи.
17. Что называют этюдом? Какими материалами выполняется этюд?
18. Раскройте смысл и суть краткосрочных заданий в технике а-ля прима.
19. Какие виды смешения красок применяются в живописи?
20. Раскройте характер, материальность и тональное отношение драпировок.
21. Какие инструменты для живописи вы знаете?
22. Раскройте основные свойства масла.
23. Какова функция драпировки на манекене?
24. Раскройте последовательность выполнения портрета в живописи.
25. Как передать характер и материальность драпировок в цвете?
26. Раскройте последовательность выполнения этюда в цвете.
27. Как лепить форму предмета цветом?
28. Раскройте методы выполнения многофигурной композиции в цвете.
29. Какие способы нанесения красочного слоя вы знаете?
30. Расскажите о символике цвета.
31. Что такое композиция в живописи?
32. Назовите способы передачи в этюде законов воздушной перспективы.
33. Какие материалы применяются при изготовлении паспарту?
34. Раскройте значение понятий «блик» и «рефлекс».

35. В чем схожесть и различие блика и рефлекса?
36. Раскройте тепло-холодные цветовые отношения, оттенки, нюансы.
37. В чем принципиальное различие между декоративной и академической живописью?
38. Назовите виды освещения.
39. Сделайте краткосрочный этюд с использованием законов освещенности в живописи.
40. В чем заключается метод перекрестного сравнения?
41. Раскройте последовательность работы над живописным этюдом головы.
42. Как влияет выбор тональных отношений на придание изображению динамичности или статичности?
43. Раскройте методы визуальной корректировки физических параметров пространства.
44. В чем заключается метод перекрестного сравнения?
45. Раскройте способы задания доминанты.
46. Какие принципы построения декоративной композиции вы знаете?
47. Перечислите элементы воздушной перспективы.
48. Как применяется светлотный и цветовой камертон в живописи?
49. Раскройте способы задания доминанты.
50. Раскройте последовательность выполнения подготовительного рисунка под живопись.

20__ - 20__ учебный год

Экзаменационный билет № 1

по дисциплине Академическая живопись
для обучающихся направления подготовки 54.03.01 Дизайн_____

1. Значение линии горизонта при выполнении этюда.
2. Раскройте основные требования к компоновке изображения на плоскости листа бумаги.
3. Выполните краткосрочный этюд из фруктов в технике лессировка.

Зав. кафедрой «Изобразительное искусство»

Доцент, к.п.н. _____

Хубиева З.Ю.

**Комплект тестовых вопросов и заданий
по дисциплине Академическая живопись**

1. Какой из перечисленных материалов не относится к живописным материалам?

- 1) масло
- 2) пастель
- 3) анилин
- 4) акрил
- 5) акварель

2. Какие выразительные средства используют в работе над живописным пейзажем?

- 1) линию горизонта
- 2) тон
- 3) колорит
- 4) световоздушную перспективу
- 5) мазок

3. Что такое «насыщенность» цвета?

- 1) мягкость
- 2) блеклость
- 3) яркость
- 4) темнота
- 5) открытость

4. Как называются цвета, находящиеся на противоположных сторонах цветового круга?

- 1) основные
- 2) дополнительные
- 3) контрастные
- 4) главные
- 5) нюансные

5. Цвет в живописи в отличие от цвета в природе.

- 1) более ограниченный
- 2) более разнообразный
- 3) более темный
- 4) более светлый
- 5) более насыщенный

6. Какой из перечисленных цветов будет казаться ближе к зрителю на картинной плоскости?

- 1) фиолетовый
- 2) синий
- 3) серый
- 4) зеленый
- 5) красный

7. Какой из цветов будет казаться дальше от зрителя на картинной плоскости?

- 1) белый
- 2) желтый
- 3) зеленый
- 4) черный

5) голубой

8. Без чего невозможно передача объема предмета в живописном натюрморте?

- 1) без четкого контура
- 2) без использования черной краски
- 3) без передачи цветных рефлексов
- 4) без правильного рисунка
- 5) без искусственного освещения

9. Как называется исходный, простейший элемент цвета?

- 1) оттенок
- 2) колорит
- 3) цветовой тон
- 4) краска
- 5) спектр

10. Рефлексы будут яркими в том случае, если предмет будет:

- 1) стеклянный, металлический
- 2) деревянный
- 3) матовый керамический
- 4) находиться на свету
- 5) находиться в тени

11. Рефлекс это желтого лимона на синий керамической зоне будет иметь?

- 1) желтый оттенок
- 2) зеленый
- 3) синий
- 4) оранжевый
- 5) фиолетовый

12. К художественным достоинствам акварельной живописи относится?

- 1) пастозность
- 2) прозрачность и «звонкость» цвета
- 3) приглушенность цвета
- 4) мягкая бархатистость
- 5) декоративность

13. В какой стране впервые появился натюрморт как самостоятельный жанр?

- 1) Голландии
- 2) Франции
- 3) Испании
- 4) Италии
- 5) Фландрии

14. Подготовительная стадия работы над картиной, выполняемой в технике масляной живописи?

- 1) этюд
- 2) подмалевок
- 3) эскиз
- 4) набросок
- 5) зарисовки

15. Что такое сфумато?

- 1) художественный материал
- 2) элемент светотени
- 3) художественный прием
- 4) связующее вещество
- 5) подмалевок

16. Какова основная задача живописи с натуры?

- 1) достижение иллюзорной точности
- 2) передача деталей
- 3) передача материальности
- 4) точное воспроизведение натуры
- 5) отбор и выделение главного, характерно

17. Форма лепится:

- 1) цветом
- 2) тоном
- 3) светом
- 4) тенью
- 5) светом и тенью

18. Художественная форма – это:

- 1) изображение формы предмета
- 2) изображение формы предмета, выраженное посредством художественного произведения
- 3) создание художественного образа
- 4) художественное изображение предмета
- 5) форма предмета, переданная линиями, пятнами

19. Колорит – это:

- 1) красивые сочетания красок
- 2) цветовая организация живописного пространства
- 3) живописная работа, написанная на основе какой-либо краски
- 4) гармоничное сочетание красок
- 5) гармоничное сочетание цветов

20. Какими должны стать оттенки предметов на картине по мере удаления от зрителя для передачи воздушной среды?

- 1) более темным
- 2) более ярким
- 3) более четкими
- 4) более холодными
- 5) более разнообразными

21. Как необходимо накладывать живописный мазок для лучшей передачи объема предметов в натюрморте?

- 1) по контуру предмета
- 2) по форме предмета
- 3) вертикально
- 4) горизонтально
- 5) хаотично

22. Какими по отношению к основным цветам, является зеленый, оранжевый и фиолетовый цвета?

- 1) нюансными
- 2) главными
- 3) дополнительными
- 4) нейтральными
- 5) хроматическими

23. Какой из цветов не является производным?

- 1) фиолетовый
- 2) желтый
- 3) зеленый
- 4) изумрудный
- 5) оранжевый

24. Каким воспринимается цвет при искусственном освещении?

- 1) более холодным
- 2) более теплым
- 3) более ярким
- 4) более темным
- 5) более контрастным

25. Дополнительные цвета – это:

- 1) необходимое дополнение в наборе красок
- 2) противоположные цвета
- 3) противоположные краски
- 4) цвета, применяемые в процессе работы
- 5) контрастные цвета

26. Отношения в живописи – это:

- 1) взаимодействие красок на плоскости
- 2) цветовые отношения
- 3) тональные отношения
- 4) цвета - тональные отношения
- 5) антагонистические отношения оттенков

27. Понятие «среды» в живописи – это:

- 1) место нанесения цвета на плоскости
- 2) тональное решение
- 3) подчинение элементов композиции общей цвето- тональной задаче
- 4) изображение конкретной среды обитания
- 5) цветовая организация в композиции

28. Техника, применяемая в акварельной и масляной живописи, характеризуемая как «прозрачное письмо»?

- 1) «алла - прима
- 2) смешанная
- 3) по сырому
- 4) по сухому
- 5) лессировки

29. Что влияет на создание определенного колорита живописного произведения?

- 1) локальный цвет предметов
- 2) характер и цвет освещения
- 3) фактура полотна и яркость красок
- 4) манера работы автора
- 5) плановость

30. Станковая живопись это?

- 1) фреска
- 2) картина
- 3) роспись
- 4) панно
- 5) витраж

31. Кто из перечисленных художников впервые применил масляную живопись?

- 1) Шарден
- 2) Леонардо до Винчи
- 3) Ян Ван Эйк
- 4) Рубенс
- 5) Веронезе

32. В чем причина появления помутнения, потемнения, жухлости в масляной живописи?

- 1) ведение живописи по непросохшему слою
- 2) работа в смешанной технике
- 3) смешение более трех красок
- 4) многократное перекрытие одного красочного слоя другим
- 5) многократный непрозрачный наслоение краски

33. Основоположниками стиля импрессионизм являются?

- 1) Дега
- 2) Эдуард Моне
- 3) Пикассо
- 4) Ренуар
- 5) Клод Моне

34. Дополнительные цвета, располагаясь рядом:

- 1) дают холодный оттенок
- 2) дают теплый оттенок
- 3) дают спокойное цветосочетание
- 4) усиливают звучность друг друга
- 5) нейтрализуют друг друга

35. В какой стране впервые появился натюрморт как самостоятельный жанр?

- 1) Голландии
- 2) Франции
- 3) Испании
- 4) Италии
- 5) Фландрии

36. К художественным достоинствам акварельной живописи относится:

- 1) пастозность
- 2) прозрачность и «звонкость» цвета
- 3) приглушенность цвета
- 4) мягкая бархатистость
- 5) декоративность

37. Какие выразительные средства используют в работе над живописным пейзажем?

- 1) линию горизонта
- 2) тон
- 3) колорит
- 4) световоздушную перспективу
- 5) мазок

38. Что такое рефлекс?

- 1) свет от соседних предметов
- 2) природный цвет самого предмета
- 3) характеристика цвета
- 4) изменение окраски предмета
- 5) изменение тона

39. Рефлексы будут яркими в том случае, если предмет будет:

- 1) стеклянный,
- 2) металлический
- 3) деревянный
- 4) матовый керамический
- 5) находиться на свету
- 6) находиться в тени

40. Рефлекс от желтого лимона на синей керамической вазе будет иметь:

- 1) желтый оттенок
- 2) зеленый оттенок
- 3) синий оттенок
- 4) оранжевый оттенок
- 5) фиолетовый оттенок

41. В чем особенность техники лессировки?

- 1) вливание одного цвета в другой
- 2) последовательное наложение тонких прозрачных слоев краски
- 3) растяжка цвета от более насыщенного к слабо насыщенному
- 4) цвет и тон берутся в полную силу
- 5) нанесение плотных непрозрачных слоев краски

42. В чем отличие живописи как вида изобразительного искусства

- 1) выявление объема предметов цветом
- 2) выявление объема предметов светотенью
- 3) выявление фактуры предметов

- 4) выявление материальности
- 5) выявление тональных отношений между предметами

43. Техника, применяемая в акварельной и масляной живописи, характеризующаяся как «прозрачное письмо»?

- 1) «алла прима»
- 2) смешанная
- 3) «по-сырому»
- 4) «по-сухому»
- 5) лессировки

44. Какова основная задача живописи с натуры?

- 1) достижение иллюзорной точности
- 2) передача деталей „
- 3) передача материальности
- 4) точное воспроизведение натуры
- 5) отбор и выделение главного, характерного

45. В изобразительном искусстве существует четыре основных способа соединения красок. Исключите лишнее.

- 1) способ соединения красок «воздушным» (сухим) мазком
- 2) мозаичный способ соединения
- 3) лессировочное соединение красок
- 4) механическое соединение красок
- 5) спектральное соединение

46. Подготовительная стадия работы над картиной, выполняемой в технике масляной живописи?

- 1) этюд
- 2) подмалевок
- 3) эскиз
- 4) набросок
- 5) зарисовки

47. Что такое «сфумато»?

- 1) художественный материал
- 2) элемент светотени
- 3) художественный прием
- 4) связующее вещество
- 5) подмалевок

48. Акварель, гуашь, масляная живопись, пастель, темпера, фреска, мозаика — это:

- 1) техника живописи
- 2) материал
- 3) инструмент
- 4) вид, изображение
- 5) художественный прием

49. Что влияет на создание определенного колорита живописного произведения:

- 1) локальный цвет предметов
- 2) характер и цвет освещения

- 3) фактура полотна и яркость красок
- 4) манера работы автора
- 5) плановость

50. Станковая живопись — это:

- 1) фреска
- 2) картина
- 3) роспись
- 4) панно
- 5) витраж

51. Кто из перечисленных художников впервые применил масляную живопись:

- 1) Шарден
- 2) Леонард да Винчи
- 3) Ян Ван Эйк
- 4) Рубенс
- 5) Веронезе

52. В чем причина появления помутнения, потемнения, жухлости в масляной живописи?

- 1) ведение живописи по непросохшему слою
- 2) работа в смешенной технике
- 3) смешение более 3 красок
- 4) многократное перекрытие одного красочного слоя другим
- 5) многократные непрозрачные наложения красок

53. Основоположником стиля импрессионизм является:

- 1) Дега
- 2) Эдуард Мане
- 3) Пикассо
- 4) Ренуар
- 5) Клод Моне

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенции

5.1 Критерии оценивания качества выполнения лабораторного практикума - не предусмотрены

5.2 Критерии оценивания качества устного ответа

Оценка **«отлично»** выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка **«хорошо»** – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, а неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины.

5.3 Критерии оценивания тестирования

При тестировании все верные ответы берутся за 100%.

90%-100% отлично

75%-90% хорошо

60%-75% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно

5.5 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины на экзамене

Оценка **«отлично»** выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических задач.

Оценка **«хорошо»** – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач.

Оценка **«удовлетворительно»** – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач.

Оценка **«неудовлетворительно»** – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание основных понятий дисциплины.