

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Кафедра композиционно-художественной подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной
подписью Владелец Исаченко Виктория
Игоревна Сертификат 2e1234de1db2ffae6744b7e4fc69c955 Действит
елен с 18.07.2022 по 11.10.2023

«30» июня 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки	Искусство костюма и текстиля
Код направления и уровня подготовки	54.03.03
Профиль	Искусство костюма и текстиля
Квалификация	Бакалавр
Учебный план	Прием 2023 года
Форма обучения	Очная

Екатеринбург, 2023

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами:

Дисциплина Академическая живопись входит в обязательную часть образовательной программы. Данной дисциплине может предшествовать теоретическая и практическая довузовская подготовка (художественная школа, художественное училище). Курс связан с дисциплиной «Академический рисунок». Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины, необходимы при освоении дисциплин «Декоративная живопись», «Проектирование».

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия. Основные формы интерактивного обучения: взаимооценка и самооценка. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют практические работы.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств (представлен в п.8 настоящей программы).

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических работ.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки «Искусство костюма и текстиля»:

Таблица 1

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения	ОПК-3.1. знает основные приемы изобразительных средств рисунка, живописи и проектной графики для выражения художественного образа, проектной идеи; ОПК-3.4. умеет разрабатывать художественно-проектную идею с использованием поисковых эскизов, изобразительных средств и способов проектной графики;

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных изделий, готовность выполнять эскизы и проекты с использованием методов и законов академической живописи.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: основы академической живописи;

Уметь:

- а) применять знание и понимание основ академической живописи в художественно-практической проектной деятельности;
- б) использовать технологии взаимооценки, выносить суждения, комментировать свои и своих коллег-студентов результаты в работе над заданиями; синтезировать набор возможных решений творческой задачи;

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при создании произведений искусств и в проектной деятельности.

1.4. Объем дисциплины

Таблица 2

Трудоемкость дисциплины	Всего	По семестрам	
		3	4
Зачетных единиц (з.е.)	4	2	2
Часов (час)	144	72	72
Контактная работа (минимальный объем):	144	72	72
По видам учебных занятий:			
<i>Аудиторные занятия всего, в т.ч.</i>	144	72	72
Лекции (Л)			
Практические занятия (ПЗ)	144	72	72
Семинары (С)			
Другие виды занятий (Др)			
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)			
<i>Самостоятельная работа всего, в т.ч.</i>	0	0	0
Курсовой проект (КП)			
Курсовая работа (КР)			
Расчетно-графическая работа (РГР)			
Графическая работа (ГР)			
Расчетная работа (РР)			
Реферат (Р)			
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)			
Творческая работа (эссе, клаузура)			
Подготовка к контрольной работе			
Подготовка к экзамену, зачету			
Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям)			
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Зачёт с оценкой	30	30

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Р.1	<p>Натюрморт.</p> <p>Изучение основных закон построения композиции в жанре натюрморт живописного произведения, понятия колористической цельности, взаимодействия объёма и пространства в живописи и технологических особенностей различных материалов.</p> <p>Тема1: Натюрморт. Решение колористических задач; цвет, тон, светлота, насыщенность.</p> <p>Подготовка к изучению раздела</p> <p>Тема2: Натюрморт с гипсовой головой.</p>
Р.2	<p>Портретная живопись</p> <p>Изображение сложной пластической формы - головы человека, посредством ее цветовой моделировки.</p> <p>Тема3: Изучение формы головы человека. Цвет и тон. Колорит.</p> <p>Тема4: Изображение головы модели с плечевым поясом.</p>

Р.3	Изображение фигуры человека Тема 5: Изучение поясного изображения фигуры человека с руками. Цвет, светлота и освещение Тема 6: Изучение фигуры человека,
------------	---

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины:

Таблица 4

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)			Самост. работа (час.)	Оценочные средства текущего контроля успеваемости
				Лекции	Практ. занятия, семинары	в том числе в форме практической подготовки		
3	1-2	Р.1 Тема 1.1	8		8			Пр.работа № 1
3	3-5	Тема 1.2	12		12			Пр.работа № 2
3	6-8	Тема 1.3	12		12			Пр.работа № 3
3	9-11	Тема 1.4	12		12			Пр.работа № 4
3	12-14	Тема 1.5	12		12			Пр.работа № 5
3	15-17	Тема 2.1	12		12			Пр.работа № 6
3	18	Итоговое занятие	4		4			Просмотр творческих работ
		Итого за 3 семестр:	72		72			Зачет с оценкой
4	1-2	Р.2Тема 3.1	8		8			Пр.работа № 7
4	3-5	Тема 4.1	12		12			Пр.работа № 8
4	6-9	Р.3Тема 5.1	16		12			Пр.работа № 9
4	10-13	Тема 5.2	16		12			Пр.работа № 10
4	14-17	Тема 6.1	16		12			Пр.работа № 11
4	18	Итоговое занятие	4		4			Просмотр творческих работ
		Итого за 4 семестр:	72		72			Зачет с оценкой
		Итого:	144		144			

3.2 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.2.1 Примерный перечень тем графических работ

Выполняются графические работы в соответствии с тематикой дисциплины

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения								Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Проектный метод	Другие методы	Взаимооценка и самооценка	Электронные учебные курсы, размещенные в системе электронного обучения Moodle	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1 - 3				*					*	*						

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Бесчастнов Н. П. Живопись [Текст] : учеб.пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 223 с., 32 с. ил. Гриф УМО
2. Барышников В. Л. Живопись: теоретические основы: учебник / В. Л. Барышников. - М.: Архитектура-С, 2010. -120 с. - Гриф УМО.

5.1.2 Дополнительная литература

1. Иттен И. Искусство формы / Пер. с немецкого ; 4-е издание. - М.: Изд. Д. Аронов, 2011. – 136 с.; ил.
2. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немецкого ; 7-е издание; Предисловие Л. Монаховой. М.: Изд. Д. Аронов, 2011. – 96 с.; ил.
3. Михайлова Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям) : учеб.изд. / Л. В. Михайлова. – СПб.; М.: Речь, 2015 – 304 с. : ил.
4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. Учеб.пособие для вузов. – М.: « Архитектура-С », 2015.-248с.: ил.
5. Панксенов Г. И. Живопись : Форма, цвет, изображение: учеб.пособие для студентов вузов / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2008. - 144 с.
6. Штаничева Н. С., Денисенко В.И. Живопись: Учеб.пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2009. – 271 с.
7. Энциклопедия натюрморта / Сост. С. П. Останина. — М.:Олма-Пресс образование, 2002. — 350 с.: цв. ил. — (Энциклопедия живописи).
8. Яшухин А. П. Живопись: Учебник для студентов художеств. - графич.фак. пед. ин-тов и ун-тов / А. П. Яшухин, С. П. Ломов. — 2-е изд., пе-рераб. и доп. — М.:АГАР,1999. — 232 с.: ил.

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Академическая живопись. Электронный учебный курс. Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru>

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

5.3.1 Базы данных и информационные справочные системы

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.4 Электронные образовательные ресурсы

Система электронного обучения MoodleУрГАХУ - Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru>

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

- 1) знать:
 - график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
 - порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);
- 2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);
- 3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
- 4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
- 5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мастерские живописи, оборудованные мольбертами, подставками-столами под этюды, подиумами для постановок, подставками и столами для натюрмортов, а также предметно-реквизитный фонд, кафедральный компьютер. Дисциплина предусматривает работу натурщиков в объеме часов, заложенных в программе.

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных УМС*:

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий
Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение А.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику

Таблица 7

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение аудиторных занятий	-
2	Выполнение практических живописных работ-этюдов по разделам дисциплин	Раздел 1- 6 работ (по 1 заданию) Раздел 2- 2 работы (по 1 заданию) Раздел 3 -3 работы (по 1 заданию)
3	Зачет с оценкой (просмотр творческих работ)- 3-4 семестры	Интегрированная оценка по итогам выполнения всех работ

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1 Перечень заданий для практических работ:

Р. 1 «Натюрморт»

ПР№ 1: выполнить ознакомительный натюрморт из простых предметов.

ПР № 2: выполнить натюрморт из предметов различных по тону:

- Гризайль,
- Этот же натюрморт –цветовое решение.

ПР № 3: выполнить натюрморт из предметов, родственных по цвету и различных по тону на орнаментальных драпировках. Ограниченная палитра (земельные краски).

ПР № 4: выполнить натюрморт из предметов родственно – контрастных по цвету и различных по тону, на декоративных орнаментальных драпировках. Ограниченная палитра (три цвета)

ПР № 5: выполнить натюрморт из предметов, различных по тону и цвету – контрастный. Полноцветная палитра (весь спектр красок)

ПР № 6: выполнить тематический натюрморт из предметов близких по тону и цвету с гипсовой головой - «белый».

Р.2 «Портретная живопись»

ПР №7: выполнить этюд головы натурщика на нейтральном фоне

ПР № 8: изобразить голову модели в головном уборе с плечевым поясом на двух контрастных светлых драпировках.

Р.3 «Изображение фигуры человека»

ПР № 9: выполнить этюд одетой костюмированной полуфигуры с детальной проработкой рук на ярком темном орнаментальном фоне. (контраст – сирен. -зелен.; оранже., желт. -син., крас. - зелен.)

ПР № 10: выполнить этюд обнаженной модели (полуфигура сидя с проработкой плечевого

пояса, рук и головы) на теплом фоне

ПР № 11: выполнить этюд костюмерной модели (стоя) на орнаментальных драпировках

Критерии оценки дифференцированного зачета

Оценка «отлично», «зачтено»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо», «зачтено»

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно», «зачтено»

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий;
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;

- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра композиционно-художественной подготовки		доцент	В.А.Мухачева	
Рабочая программа дисциплины согласована:					
Заведующий кафедрой КХП				С.Ф.Бойцов	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Директор Института изобразительных искусств				О. В. Загребин	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Компоненты компетенций	Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций				
	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	<u>Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения</u> , необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	<u>Студент может применять свои знания и понимание в контекстах</u> , представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.				
Личностные качества (умения в обучении)	<u>Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения.</u> <u>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы</u> в области изучения. <u>Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность</u> в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.				
Оценка по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3