

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(УрГАХУ)

Кафедра монументально-декоративного искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
В.И. Исаченко
«04» сентября 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки (Специальность)		Монументально-декоративное искусство
Код направления и уровня подготовки		54.05.01
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО	дата	17.10.2016
	№	1301
Тип образовательной программы (согласно ОХОП: академический или прикладной бакалавриат, академическая или прикладная магистратура, специалитет)		специалитет
Специализация (согласно ОХОП)		Художник монументально-декоративного искусства (скульптура)
Учебный план		Прием 2017 г.*
Форма обучения		Очная

* Программа актуализирована в соответствии с приказом от 23.07.18 № 152-01-33

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

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

Дисциплина АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ входит в вариативную часть образовательной программы. Курс взаимосвязан с дисциплинами «Академический рисунок», «Основы художественного производства». Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Академическая живопись», необходимы для изучения дисциплин «Проектирование», а результаты ее изучения используются при прохождении учебных практик.

1.2 Аннотация содержания дисциплины:

Дисциплина состоит из 1 раздела, дающего основные знания об инструментах, материалах и изобразительном языке академической живописи и формирующего навыки работы с натурными постановками и цветом. Выполняются практические работы.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия. Основные формы интерактивного обучения: мастер-классы, групповая взаимооценка. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют 6 практических работ.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1-2 семестры). Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

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

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины является этапом формирования у студента следующих компетенций:

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
--

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи
--

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность при изучении последующих дисциплин и осуществлении профессиональной деятельности применять методы и приемы работы с цветом, опираясь на изобразительный язык академической живописи, используя полученные знания, умения и навыки.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: основные законы создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи; изобразительный язык академической живописи; законы цветовой гармонии; основы передачи перспективы, освещенности, объема при помощи тональных и светлотных отношений; исторические и современные технологические процессы при создании произведений живописи.

Уметь:

а) применять знание законов композиции, цветоведения, перспективы в своей практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; изображать объекты предметного мира на основе знания их строения и конструкции средствами академической живописи;

б) выносить суждения об использовании тех или иных средств и приемов монументально-декоративной и академической живописи для выражения творческого замысла;

в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и преподавателю.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при работе с натурными постановками, как короткими, так и длительными; при создании плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи; при работе с цветом и цветовыми композициями.

1.5 Объем дисциплины

По Семестрам	Зачетных единиц (з.е.)	Часов (час)	Аудиторные занятия				Самостоятельная работа												
			Аудиторные занятия всего	Лекции (Л)	Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)	Другие виды занятий (Др)	Самостоятельная работа всего	Курсовой проект (КП)	Курсовая работа (КР)	Расчетно-графическая работа (РГР)	Графическая работа (ГР)	Расчетная работа (РР)	Реферат (Р)	Домашняя работа (ДР)	Творческая работа (эссе, клаузура)	Подготовка к контрольной работе	Подготовка к экзамену, зачету	Другие виды самостоятельных занятий	Форма промежуточной аттестации по дисциплине*
1	2	72	72		72		0												30
2	2	72	72		72		0												30
Итого	4	144	144		144											0			

*Зачет с оценкой - 30, Зачет - Зач, Экзамен - Экз, Курсовые проекты - КП, Курсовые работы - КР

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Р.1	Изучение основ академической живописи
	<i>Тема 1.1</i> Натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме. Формирование понятий: качество живописной поверхности, цветовая насыщенность; расширение палитры теплых и холодных цветов. <i>П.Р.№ 1.</i> Натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.
	<i>Тема 1.2</i> Натюрморт с ограничением цветовой палитры. Формирование понятий: цветовой гаммы, тепло-холодных отношений в условиях ограниченной цветовой палитры. <i>П.Р.№ 2.</i> Натюрморт с ограничением цветовой палитры. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.
	<i>Тема 1.3</i> Натюрморт с ограничением светлотных отношений. Формирование понятий: общего светлотного тона работы, тепло-холодных отношений в условиях ограниченных светлотных отношениях. <i>П.Р.№ 3.</i> Натюрморт с ограничением светлотных отношений. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

<p><i>Тема 1.4</i> Натюрморт в контрастных цветовых и тональных отношениях. Формирование понятий: мера обобщения с учетом индивидуального восприятия натурной постановки с учетом расширения цветовой палитры; средства выражения художественного образа: форма, цвет, изобразительная фактура.</p> <p><i>П.Р.№ 4.</i> Натюрморт в контрастных цветовых и тональных отношениях. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.</p>
<p><i>Тема 1.5</i> Натюрморт в орнаментальной среде с декоративным обобщением. Формирование понятий: декоративное цветовое и пластическое решение натюрморта, мера обобщения и стилизации.</p> <p><i>П.Р.№ 5.</i> Натюрморт в орнаментальной среде с декоративным обобщением. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.</p>
<p><i>Тема 1.6</i> Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения с повышенной светлотностью - «Белый натюрморт». Формирование понятий: композиция тематического натюрморта; колористического решения работы с учетом повышенной светлотности;</p> <p><i>П.Р.№ 6.</i> Натюрморт на сближенные цветовые и тональные отношения с повышенной светлотностью. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.</p>
<p>* Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем, либо только темы</p>

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
1	1-6	Раздел 1 Тема 1.1	24	-	24	-	Практ. работа № 1
1	7-12	Раздел 1 Тема 1.2	24	-	24	-	Практ. работа № 2
1	13-18	Раздел 1 Тема 1.3	24	-	24	-	Практ. работа № 3
		Итого за 1 семестр:	72	-	72	-	Зачет с оценкой
2	1-6	Раздел 1 Тема 1.4	24	-	24	-	Практ. работа № 4
2	7-12	Раздел 1 Тема 1.5	24	-	24	-	Практ. работа № 5
2	13-18	Раздел 1 Тема 1.6	24	-	24	-	Практ. работа № 6
		Итого за 2 семестр:	72	-	72	-	Зачет с оценкой
		Итого:	144	-	144	-	

3.2 Другие виды занятий

Не предусмотрено

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

Не предусмотрено

3.3.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

3.3.2 Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

3.3.3 Примерный перечень тем графических работ

Выполняются в рамках практических работ в соответствии с тематикой дисциплины.

3.3.4 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

3.3.5 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

3.3.6 Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ

Не предусмотрено

3.3.7 Примерная тематика контрольных работ

Не предусмотрено

3.3.8 Примерная тематика клаузур

Не предусмотрено

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения								Дистанционные технологии и электронное обучение						
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Мастер-класс	Групповая взаимооценка	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P.1 Тема 1.1							*								
P.1 Тема 1.2							*	*							
P.1 Тема 1.3, 1.4								*							
P.1 Тема 1.5							*	*							
P.1 Тема 1.6								*							

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. - Кемерово : КГИК, 2016. - 151 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649>
2. Техника живописи / Д. И. Киплик. – М. : В. Шевчук, 2008. – 502 с.

5.1.2 Дополнительная литература

1. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко, 2009. – 272 с.
2. Монументальная мастерская. Живопись : учеб.-метод. пособие / Рос. акад. художеств, С.-петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; авт.-сост. А. К. Быстров ; науч. ред. Е. А. Зубов. - СПб. : СПбГАИЖСА, 2012. - 156 с.
3. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. - 7-е изд., испр. - М. : Издатель Д. Аронов, 2011. - 96 с.
4. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 223 с.

Живопись : Форма, цвет, изобр.: учеб. пособие для студентов вузов / Г. И. Панксов . - 2-е изд. - М. : Академия, 2008. - 144 с.

5. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учеб. пособие / Н. И. Прокофьев. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 158 с.

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Не используются

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

5.3.1 Перечень программного обеспечения

не используются

5.3.2 Базы данных

не используются

5.3.3 Информационно-справочные и поисковые системы

не используются

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

Учебные мастерские, мольберты, столы и стулья аудиторные, планшеты, табуреты для папир, натюрмортный фонд, драпировочный фонд, образцы студенческих работ и аналоги.

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 дескрипторов «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 следующих критериев и шкалы оценок*

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 1.

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 (в табл. приведен пример):

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение аудиторных занятий	
2	Выполнение практических работ	1 семестр: 3 работы (3 задания) 2 семестр: 3 работы (3 задания)
3	Зачет с оценкой (1-2 семестры)	Выполнение 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)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Нет результата (0)	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:

1 семестр

Практическая работа № 1: выполнить натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме. Выполнить композиционное решение натюрморта, используя творческий потенциал. Показать владение приемами академической живописи. Формирование понятий: качество живописной поверхности, цветовая насыщенность; расширение палитры теплых и холодных цветов. Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

Практическая работа № 2: выполнить натюрморт с ограничением цветовой палитры. Выполнить композиционное решение натюрморта, используя творческий потенциал. Формирование понятий: цветовой гаммы, тепло-холодных отношений в условиях ограниченной цветовой палитры. Формирование сознательного отношения к изобразительной плоскости при создании произведений живописи.

Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

Практическая работа № 3: выполнить натюрморт с ограничением светлотных отношений. Выполнить композиционное решение натюрморта, используя творческий потенциал. Формирование понятий: общего светлотного тона работы, тепло-холодных отношений в условиях ограниченных светлотных отношениях. Формирование сознательного отношения к изобразительной плоскости при создании произведений живописи.

Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

2 семестр

Практическая работа № 4: выполнить натюрморт в контрастных цветовых и тональных отношениях. Выполнить композиционное решение натюрморта, используя творческий потенциал. Формирование понятий: мера обобщения с учетом индивидуального восприятия натурной постановки с учетом расширения цветовой палитры; средства выражения художественного образа: форма, цвет, изобразительная фактура. Формирование сознательного отношения к изобразительной плоскости при создании произведений живописи.

Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

Практическая работа № 5: выполнить натюрморт в орнаментальной среде с декоративным обобщением. Выполнить композиционное решение натюрморта, используя творческий потенциал. Формирование понятий: декоративное цветовое и пластическое решение натюрморта, мера обобщения и стилизации. Формирование сознательного отношения к изобразительной плоскости при создании произведений живописи.

Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

Практическая работа № 6: выполнить натюрморт на сближенные цветовые и тональные отноше-

ния с повышенной светлотностью. Выполнить композиционное решение натюрморта, используя творческий потенциал. Формирование понятий: композиция тематического натюрморта; колористического решения работы с учетом повышенной светлотности. Формирование сознательного отношения к изобразительной плоскости при создании произведений живописи.

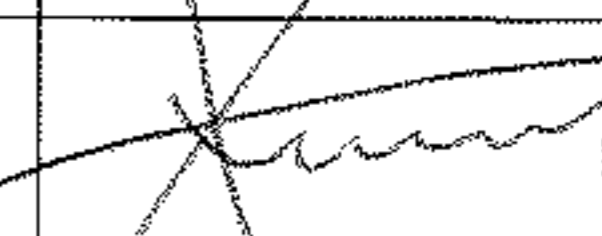

Материалы: холст, бумага, гуашь, темпера, акрил, кисти. Формат 80-100см по большой стороне.

8.3.2 Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме просмотра практических работ комиссией из преподавателей кафедры и ведущих преподавателей по дисциплине. Оценка по дисциплине при промежуточной аттестации – среднеарифметическая оценок за все практические работы в семестре.

Итоговая оценка по дисциплине – оценка за последний семестр по дисциплине.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра монументально-декоративного искусства	Кандидат искусствоведения, профессор	профессор	С.К.Хабибуллина	
2		профессор	профессор	М.А. Житников	
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры и согласована:					
Заведующий кафедрой Монументально-декоративного искусства				В.В.Смирнов	
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			
	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	Студент демонстрирует знания и понимание в области <u>изучения</u> , необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует соответствие требованиям	Студент демонстрирует соответствие требованиям	Студент демонстрирует соответствие требованиям
Умения*	Студент может применять свои знания и понимание в <u>контекстах</u> , представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент выполняет требования ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент выполняет требования ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент выполняет требования ниже 50%.
Личностные качества	Студент демонстрирует навыки и опыт в области <u>изучения</u> .			
(умения в обучении)	Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность 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. 1.4

