

**КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Объем дисциплины:

в зачетных единицах: 16 з.е.

в академических часах: 576 ак.ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен

Рабочая программа по дисциплине «Академическая живопись» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Графический дизайн», составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020 г.

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры Естественных дисциплин, сервиса и туризма от 25 марта 2025 г., протокол № 6

одобрена Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 2 апреля 2025 г., протокол № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цель и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4.	Объем дисциплины и виды учебной работы	8
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий	9
	5.1. Содержание дисциплины	9
	5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	11
6.	Лабораторные занятия	14
7.	Практические занятия	14
8.	Примерная тематика курсовых работ (проектов)	17
9.	Самостоятельная работа студента	17
10.	Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций	20
11.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	20
12.	Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины	21
13.	Материально–техническое обеспечение дисциплины	22
	Обновление рабочей программы дисциплины (модуля)	23

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Академическая живопись» – формирование у студентов живописной культуры, логического объемно-пространственного мышления, понимания законов организации изобразительной плоскости; навыков и умений практического использования приобретенных знаний; развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественно-живописного языка; высоких эстетических потребностей и повышение культуры восприятия.

Задачи:

- осознание студентами места дисциплины в системе дизайн-образования;
- формирование у студентов понимания значения классической живописи, особенно русской старой и современной школы искусства.
- развития у студентов умения и навыков живописными средствами отражать реалистические объекты действительности;
- развитие у студентов навыков живописными средствами стилистической интерпретации по заданным признакам;
- развитие творческих способностей студентов в области живописи;
- подготовка студентов к самостоятельной творческой работе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Академическая живопись» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Графический дизайн».

Код компетенции	Предшествующие дисциплины (модули), практики	Изучаемые в текущем семестре дисциплины (модули), практики	Последующие дисциплины (модули), практики
ОПК 3.1		Академическая живопись Цветоведение и колористика Академический рисунок Основы графики в дизайне Средства исполнения дизайн-проектов Учебная практика, творческая практика	Академический рисунок Специальный рисунок и графика Производственная практика, проектно-технологическая практика Производственная практика, преддипломная практика

ОПК 3.2		Академическая живопись Цветоведение и колористика Академический рисунок Основы графики в дизайне Средства исполнения дизайн-проектов Учебная практика, творческая практика	Академический рисунок Специальный рисунок и графика Производственная практика, проектно-технологическая практика Производственная практика, преддипломная практика
ОПК 3.3		Академическая живопись Цветоведение и колористика Академический рисунок Основы графики в дизайне Средства исполнения дизайн-проектов Учебная практика, творческая практика	Академический рисунок Специальный рисунок и графика Производственная практика, проектно-технологическая практика Производственная практика, преддипломная практика
ОПК-7.1	Информационные технологии в дизайне	Академическая живопись Академический рисунок Компьютерные технологии в дизайне среды	Академический рисунок Компьютерные технологии в дизайне среды Производственная практика, преддипломная практика
ОПК-7.2	Информационные технологии в дизайне	Академическая живопись Академический рисунок Компьютерные технологии в дизайне среды	Академический рисунок Компьютерные технологии в дизайне среды Производственная практика, преддипломная практика
ОПК-7.3	Информационные технологии в дизайне	Академическая живопись Академический рисунок Компьютерные технологии в дизайне среды	Академический рисунок Компьютерные технологии в дизайне среды Производственная практика, преддипломная практика

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций – ОПК-3, ОПК-7.

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
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 при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1 Способен применять методы, особенности поиска и формирования идей и концепции проекта, ее последующего графического выражения.	Знать: особенности и методы поиска и формирования идей и концепции проекта, ее последующего графического выражения. Уметь: разрабатывать концепцию и основные идеи дизайн проекта с необходимым научным обоснованием; осуществлять все этапы проектирования для получения конечного результата – художественного дизайн-проекта; выбирать способы и технологии для реализации проекта и создания объектов дизайна, выполняющих функции визуальной информации, идентификации и коммуникации. Владеть: методами дизайн проектирования и техническими приемами для реализации разработанного проекта в материале.
	ОПК-3.2 Способен разрабатывать концепцию и основные идеи дизайн-проекта с необходимым научным обоснованием; осуществлять все этапы проектирования для получения конечного результата – художественного дизайн-проекта; выбирать способы и технологии для реализации проекта и создания объектов дизайна, выполняющих функции визуальной информации, идентификации и коммуникации.	Знать: особенности и методы поиска и формирования идей и концепции проекта, ее последующего графического выражения. Уметь: разрабатывать концепцию и основные идеи дизайн проекта с необходимым научным обоснованием; осуществлять все этапы проектирования для получения конечного результата – художественного дизайн-проекта; выбирать способы и технологии для реализации проекта и создания объектов дизайна, выполняющих функции визуальной информации, идентификации и коммуникации. Владеть: способами и технологиями для реализации проекта и создания объектов дизайна, выполняющих функции визуальной информации, идентификации и коммуникации.
	ОПК-3.3 Способен использовать методы дизайн проектирования и техническими приемами для реализации разработанного материала проекта	Знать: особенности и методы поиска и формирования идей и концепции проекта, ее последующего графического выражения. Уметь: разрабатывать концепцию и основные идеи дизайн проекта с необходимым научным обоснованием; осуществлять все этапы проектирования для получения конечного результата – художественного дизайн-проекта; выбирать способы и технологии для реализации

		проекта и создания объектов дизайна, выполняющих функции визуальной информации, идентификации и коммуникации. Владеть: методами дизайн проектирования и техническими приемами для реализации разработанного материала проекта.
ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования	ОПК-7.1 Способен применять современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся	Знать: современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся Уметь: использовать различные педагогические подходы к обучению на различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам Владеть: методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании.
	ОПК-7.2 Способен использовать различные педагогические подходы к обучению на различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам	Знать: современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся Уметь: использовать различные педагогические подходы к обучению на различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам Владеть: методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании.
	ОПК-7.3 Способен пользоваться методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании	Знать: современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся Уметь: использовать различные педагогические подходы к обучению на различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам Владеть: методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся

очная форма обучения

Вид учебной деятельности		Ак. часов					
		Всего	По семестрам				
			1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		237	55	35	35	43	69
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:		232	54	34	34	42	68
• занятия лекционного типа		32	18	-	-	-	14
• занятия семинарского типа:		200	36	34	34	42	54
практические занятия		200	36	34	34	42	54
лабораторные занятия		-	-	-	-	-	-
в том числе занятия в форме практической подготовки		-	-	-	-	-	-
Консультации		2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий		2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего		267	17	73	73	65	39
- курсовая работа (проект)		-	-	-	-	-	-
- изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы		90	5	30	30	20	10
- написание доклада		92	6	31	31	20	10
- подготовка к практическим занятиям		95	6	12	12	25	19
3. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой экзамен		72	36	-	-	-	36
ИТОГО:	зач. ед.	16	3	3	3	3	4
Общая трудоемкость	ак. часов	576	108	108	108	108	144

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ I. Основы живописной грамоты

Тема 1. Компоновка предметов в формате листа

Основные компоновочные законы в живописи. Расположение изображаемых предметов в формате листа. Этапы компоновки (ведение формального эскиза) одного или нескольких предметов в листе. Геометрический и композиционный центр листа. Выбор масштаба изображения. Метод пропорциональных отношений. Композиционные задания на размещение натуральных фигур в плоскости формата на развитие способности у студентов критически наблюдать (т.е. анализировать свое восприятие и делать обобщающие выводы.), видеть цельно (т.е. видеть самое существенное), помогают формировать общие композиционные навыки (параллельно с курсом композиции по специальности).

Тема 2. Средства и материалы в живописи

Основные выразительные средства в живописи: «тон», «цвет», «линия», «пятно». Свойства, виды технических приемов в живописи. Основные живописные материалы: акварель, гуашь, темпера, масло, пастель. Их характеристики и приемы изображения. Понятия: «тон», «цвет», «фактура».

Тема 3. Локальный цвет предмета

Основные приемы в живописи для достижения собственного (локального) цвета предмета. Введение линии для достижения декоративности в живописи и выявления характера формы предмета. Понятия: локальный (собственный) цвет предмета, его тон.

Тема 4. Тон в живописи

Натюрморты, выполненные в технике «гризайль». Лепка формы предметов посредством света и тени. Понятия: «большой свет», «большая тень», «рефлекс», как необходимое условие для передачи формы и объема предмета.

Тема 5. Цвет и свет в живописи

Изображение предметов различной цветовой и световой насыщенности. Понятия: цветовая и световая насыщенность предметов, тональные отношения различных по цвету предметов.

Тема 6. Колорит в живописи

Колористический строй картины – одно из основных условий целостности композиции. Цветовая доминанта. Понятия: колорит картины. Теплый и холодный колорит. Цветовой нюанс, световой контраст.

Тема 7. Основные сведения о воздушной перспективе

Изображение предметов по законам воздушной перспективы. Решение объемности предметов. Решение плановости в натюрморте и в интерьере. Тональность планов, тепло-холодность, контраст и нюанс при передаче планов постановки. Понятия: «воздушная среда», многоплановость пространства, «тональность (насыщенность) пятна».

Тема 8. Натюрморт из предметов четких и ясных по цвету и форме

Предметы в натюрморте разной тональности. Освещение боковое. Гармоничное отношение светлых пятен и темных. Гармоничная передача больших цветовых и тоновых отношений, изучение светотени. Понятия: блик, свет, полутон, тень, рефлекс.

Тема 9. Натюрморт из предметов контрастных по цвету

Контраст – один из основных способов выразительности в живописи. Основные и дополнительные цвета как средства передачи пространства. Понятия: цветовой контраст, насыщенность цвета. Открытый цвет.

Тема 10. Сложный натюрморт из предметов различных по материальности

Принципы построения сложного натюрморта – пространственное расположение предметов в натюрморте. Живописные приемы для передачи цветовоздушной среды и материальности предметов. Понятия: форма пятна, целостность колористического решения. Фактура – как способ передачи материальности предметов.

РАЗДЕЛ II. Изображение объектов

Тема 1. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере

Принципы передачи пространства посредством живописи. Глубокое и неглубокое пространство. Тепло-холодность в живописи при передаче пространства. Понятия: пространство, линейная и воздушная перспектива при передаче глубоких пространств, их взаимосвязь.

Тема 2. Натюрморт с гипсовым орнаментом

Белый гипсовый предмет, как самый рефлекторный. Натюрморт с гипсовым орнаментом, как переходное задание к изображению гипсовой головы, не следует перегружать линейными предметами. Понятия: белый цвет, рефлекс, тон. Пространственное отношение белого предмета в общей цветовой среде. Цветовая среда и белый предмет.

Тема 3. Натюрморт с черепом человека или животного

Конструкция и форма черепа человека, передача объема живописными средствами. Принципы формообразования, степень обобщения сложной конструктивной формы. Понятия: форма предмета. Цветовое пятно. Проработка деталей внутри пятна. Линия как средство выразительности.

Тема 4. Натюрморт в усложненных условиях освещенности Натюрморт может быть поставлен против света на фоне окна или пейзажа за ним. Носит тематический характер. Понятия: контражур, силуэт, пятновой и цветовой ритм, воздушная перспектива, декоративность.

РАЗДЕЛ III. Изображение человека

Тема 1. Натюрморт с гипсовой головой (обрубковка), гризайль

Особенности живописи гипсовой обрубковки головы. Закономерности цветовой и тональной передачи конструктивного строения большой объемной формы. Принципиальные схемы формообразования плоскостей обрубковки. Понятия: краевой контраст, рефлекс как формообразующий элемент.

Тема 2. Натюрморт с гипсовой мужской головой

Живописный этюд натюрморта с гипсовой мужской головой. Закономерности строения античной гипсовой головы. Классические живописные законы при написании гипсовой головы. Индивидуальные черты античных моделей. Понятия: «большая форма», «поворотный рефлекс». Цветовое и тональное решение деталей лица. Пластическое и цветовое решение натюрморта в целом.

Тема 3. Натюрморт с гипсовой женской головой

Живописный этюд натюрморта с гипсовой женской головой. Пластическое решение отличительных особенностей живописи мужской и женской головы. Понятия: «характерные пропорции», «характерный образ».

Тема 4. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне

Особенности, последовательность, обобщенность ведения живописного этюда головы натурщика. Характер общего объема головы, цвет лица и волос по отношению к фону. Понятия: «характерные модели», особенности модели.

Тема 5. Этюд головы натурщика на цветном (ярком) фоне при искусственном освещении

Особенности изображения портрета на ярком фоне. Обобщенная форма света и тени. Характер и пластика пятна. Понятия: световой и цветовой контраст. Передача формы, объема за счет цветового контраста. Общий колорит тени.

Тема 6. Этюд одетой мужской полуфигуры

Пластическая взаимосвязь головы с шеей, плечевым поясом и руками. Пространственное положение фигуры. Характерность образа. Композиционные и живописные средства для передачи неглубокого пространства и среды. Понятия: пространственное положение частей и целого. Тепло-холодность при передаче неглубокого пространства и моделировки полуфигуры в целом.

Тема 7. Этюд одетой женской полуфигуры

Пластические отличительные особенности женской фигуры. Ритм света и тени. Пластика пятна и фактуры. Понятия: силуэт и среда, пластика света и цвета, выразительные средства при изображении женской фигуры.

Тема 8. Тематическая постановка с фигурой человека в интерьере

Живописный этюд фигуры человека в пространстве. Компонировка на листе. Сомасштабность фигуры в окружении, фигура человека как составляющая интерьера. Цветовоздушная среда пространства. Тематический характер постановки. Понятия: соподчиненность пространства. Приглушенные контрасты на заднем плане. Тематический характер постановки.

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)			Индикаторы достижения компетенций
		занятия лекцион-	занятия семинарс кого типа / из них в	самос тоятель	

		ного типа	форме практической подготовки	ная работа	
РАЗДЕЛ I. Основы живописной грамоты					
1.	Тема 1. Компонировка предметов в формате листа	6	12	5	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
2.	Тема 2. Средства и материалы в живописи	6	12	6	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
3.	Тема 3. Локальный цвет предмета	6	12	6	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
4.	Тема 4. Тон в живописи	-	10	24	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
5.	Тема 5. Цвет и свет в живописи	-	10	22	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
6.	Тема 6. Колорит в живописи	-	14	27	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
7.	Тема 7. Основные сведения о воздушной перспективе	-	10	24	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
8	Тема 8. Натюрморт из предметов четких и ясных по цвету и форме	-	10	22	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
9	Тема 9. Натюрморт из предметов контрастных по цвету	-	14	27	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3;

					ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
10	Тема 10. Сложный натюрморт из предметов различных по материалности	-	10	12	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
РАЗДЕЛ II. Изображение объектов					
11	Тема 1. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере	-	10	15	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
12	Тема 2. Натюрморт с гипсовым орнаментом	-	10	20	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
13	Тема 3. Натюрморт с черепом человека или животного	-	10	15	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
14	Тема 4. Натюрморт в усложненных условиях освещенности	-	12	15	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
РАЗДЕЛ III. Изображение человека					
15	Тема 1. Натюрморт с гипсовой головой (обрубковка), гризайль	-	10	12	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
16	Тема 2. Натюрморт с гипсовой мужской головой	2	10	12	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
17	Тема 3. Натюрморт с гипсовой женской головой	2	12	12	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1;

					ОПК-7.2; ОПК-7.3
18	Тема 4. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	2	12	12	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
19	Тема 5. Этюд головы натурщика на цветном (ярком) фоне при искусственном освещении	2	12	12	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
20	Тема 6. Этюд одетой мужской полуфигуры	2	12	19	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
21	Тема 7. Этюд одетой женской полуфигуры	2	12	13	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
22	Тема 8. Тематическая постановка с фигурой человека в интерьере	2	12	13	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
	Итого	-	200	267	

6. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (ак.час.)
			Очная форма обучения
РАЗДЕЛ I. Основы живописной грамоты			
1	Тема 1. Компоновка предметов в формате листа	Выполнение: компоновочные схемы – форэскизы, учитывая вид формата и компоновочную схему натурной постановки. Материалы и средства: акварельная бумага, гуашь, акрил, темпера. Задача: освоение принципов организации формата листа: грамотно компоновать изображение на	10

		листе определенного формата. Важно определить местоположение общего силуэта изображения в формате листа в соответствии с его пропорциями, т.е. пропорциональность отношений масс фигуры и фона, т.е. отношение позитивного (внутри фигуры) и негативного (вне фигуры) пространства формата	
2	Тема 2. Средства и материалы в живописи	Выполнение: простой натюрморт из двух-трех предметов разных по цвету и тону. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь, акрил, темпера. Задача: развитие точной передачи тона, цвета и формы предметов	10
3	Тема 3. Локальный цвет предмета	Выполнение: натюрморт из трех предметов быта различных по тону. Выполнение: натюрморт из трех предметов быта различных по тону.	10
4	Тема 4. Тон в живописи	Выполнение: несложный натюрморт из простых по форме предметов разных по цвету и форме. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь двух цветов (черная или коричневая и белила). Задача: Умение передавать форму предметов посредством градаций тона: от самого темного к самому светлому	10
5	Тема 5. Цвет и свет в живописи	Выполнение: несложный натюрморт из предметов разных по цвету и тону, освещение боковое, искусственное. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь, акрил, темпера. Задача: умение отличать понятия цвет предмета и светлотность (насыщенность) цвета	10
6	Тема 6. Колорит в живописи	Выполнение: натюрморт из предметов быта одинаковых по цвету, но разных по тону. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь, акрил, темпера. Ограниченная цветовая палитра. Задача: научиться составлять колера и использовать их сочетания путем сравнения цветовых отношений.	10
7	Тема 7. Основные сведения о воздушной перспективе	Выполнение: натюрморт из предметов быта разных по цвету, тону и форме. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: освоение принципов воздушной перспективы для передачи объемов предметов, их цветовая и тоновая гармоничность	10
8	Тема 8. Натюрморт из предметов четких и ясных по цвету и форме	Выполнение: натюрморт из предметов четких и ясных по цвету и форме. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: закрепить формообразующие понятия, уметь передать пространство и форму цветом и тоном	10
9	Тема 9. Натюрморт из предметов контрастных по цвету	Выполнение: натюрморты из предметов контрастных по цвету. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: верная передача больших цветовых и тональных отношений, гармонизация	10

		контрастных цветов	
10	Тема 10. Сложный натюрморт из предметов различных по материальности	Выполнение: сложный натюрморт из предметов различных по материальности. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: правильное решение пропорций предметов, выявление пространственной связи предметов в натюрморте, решение материальности предметов и среды	10
РАЗДЕЛ II. Изображение объектов			
11	Тема 1. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере	Выполнение: Натюрморт в неглубоком интерьере. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: передача пространства и живописной среды, передача пластического единства. Максимальное обострение объемно-пространственных характеристик. Стилистическое единство	10
12	Тема 2. Натюрморт с гипсовым орнаментом	Выполнение: натюрморт с гипсовым орнаментом. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: создание единой среды. Подчинение и взаимосвязь окружающей среды композиционному центру	10
13	Тема 3. Натюрморт с черепом человека или животного	Выполнение: натюрморт с черепом человека или животного. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: знакомство с формой черепа. Умение передавать форму, конструкцию живописными средствами	10
14	Тема 4. Натюрморт в усложненных условиях освещенности	Выполнение: натюрморт из предметов быта разных по форме и фактуре. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: передача состояния среды, условий освещенности и воздушной перспективы. Передача глубокого пространства	10
РАЗДЕЛ III. Изображение человека			
15	Тема 1. Натюрморт с гипсовой головой (обрубковка), гризайль	Выполнение: обрубковочная модель гипсовой головы в натюрморте из бытовых предметов. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: умение моделировать сложную конструктивную форму посредством тона	10
16	Тема 2. Натюрморт с гипсовой мужской головой	Выполнение: натюрморт с гипсовой мужской головой. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: овладение методикой написания гипсовой головы. Местоположение и выделение деталей головы по принципу большое – среднее – малое. Цветотонная передача белого цвета в зависимости от изменения формы	10
17	Тема 3. Натюрморт с гипсовой женской головой	Выполнение: натюрморт с гипсовой женской головой. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача:	12

		определить и усвоить характерные отличия женской и мужской головы. Применить линию как средство выразительности при выявлении мимики и характера головы	
18	Тема 4. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне	Выполнение: Этюд головы модели в двух ракурсах при естественном боковом освещении. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: выявить особенности модели по отношению к античным образам, создать колористический образ модели посредством расколеровки. Закрепить понятие «нюанс» при изображении портрета	12
19	Тема 5. Этюд головы натурщика на цветном (ярком) фоне при искусственном освещении	Выполнение: два этюда натурщика на цветном фоне. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: научиться лепить форму и пространство посредством цветового и светового контраста и рефлексов. Пластика пятна и фактура при передачи характера модели	12
20	Тема 6. Этюд одетой мужской полуфигуры	Выполнение: полуфигура в несложном интерьере. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: умение соотнести положение фигуры в общем интерьере. Передача пространства и формы за счет тоновых и тепло-холодных отношений	12
21	Тема 7. Этюд одетой женской полуфигуры	Выполнение: женская полуфигура в интерьере, заданном тематикой. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: моделировка формы частей и целого, их взаимосвязь. Решение неглубоких пространств, больших и малых объемов. Гармоничное соподчинение второстепенного главному	12
22	Тема 8. Тематическая постановка с фигурой человека в интерьере	Выполнение: фигура человека на первом плане в тематическом интерьере. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: грамотное композиционное размещение фигуры в окружающей предметной среде. Концентрировать внимание на узловых местах (голова, плечевой пояс, руки, поверхность стола и т.д.)	12

8. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

9. Самостоятельная работа студента

Методические материалы

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Фотография» направлена на закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа.

Виды самостоятельной работы студента при изучении дисциплины:

- работа с конспектами лекций и(или) иными учебными материалами, в том числе электронными,
- изучение основной и дополнительной литературы, источников Интернет,
- подготовка к практическим занятиям,
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации.

РАЗДЕЛ I. Основы живописной грамоты

Тема 3. Локальный цвет предмета

Выполнение: натюрморт из трех предметов быта различных по тону. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь. Задача: Умение пользоваться палитрой для смешения красок для наиболее точной передачи цвета предмета.

Тема 4. Тон в живописи

Выполнение: натюрморт из трех предметов быта различных по тону. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь. Задача: Умение пользоваться палитрой для смешения красок для наиболее точной передачи цвета предмета.

Тема 5. Цвет и свет в живописи

Выполнение: несложный натюрморт из предметов разных по цвету и тону, освещение боковое, искусственное. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А3), гуашь. Задача: умение отличать понятия цвет предмета и светлотность (насыщенность) цвета

Тема 7. Основные сведения о воздушной перспективе

Выполнение: натюрморт из предметов быта разных по цвету, тону и форме. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь. Задача: освоение принципов воздушной перспективы для передачи объемов предметов, их цветовая и тоновая гармония

Тема 8. Натюрморт из предметов четких и ясных по цвету и форме

Выполнение: натюрморт из предметов четких и ясных по цвету и форме. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: закрепить формообразующие понятия, уметь передать пространство и форму цветом и тоном

Тема 9. Натюрморт из предметов контрастных по цвету

Выполнение: натюрморты из предметов контрастных по цвету. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь, акрил, темпера. Задача: верная передача больших цветовых и тональных отношений, гармонизация контрастных цветов

Тема 10. Сложный натюрморт из предметов различных по материальности

Выполнение: сложный натюрморт из предметов различных по материальности. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь,

пастель, мастихин. Задача: правильное решение пропорций предметов, выявление пространственной связи предметов в натюрморте, решение материальности предметов и среды

РАЗДЕЛ II. Изображение объектов

Тема 1. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере

Выполнение: Натюрморт в неглубоком интерьере. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, акрил, темпера. Задача: передача пространства и живописной среды, передача пластического единства. Максимальное обострение объемно-пространственных характеристик. Стилистическое единство.

РАЗДЕЛ III. Изображение человека

Тема 1. Натюрморт с гипсовой головой (обрубковка), гризайль

Выполнение: обрубковочная модель гипсовой головы в натюрморте из бытовых предметов. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь (белила и сепия или умбра). Задача: умение моделировать сложную конструктивную форму посредством тона

Тема 2. Натюрморт с гипсовой мужской головой

Выполнение: натюрморт с гипсовой мужской головой. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь. Задача: овладение методикой написания гипсовой головы. Местоположение и выделение деталей головы по принципу большое – среднее – малое. Цветотоновая передача белого цвета в зависимости от изменения формы

Тема 3. Натюрморт с гипсовой женской головой

Выполнение: натюрморт с гипсовой женской головой. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь. Задача: определить и усвоить характерные отличия женской и мужской головы. Применить линию как средство выразительности при выявлении мимики и характера головы

Тема 4. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне

Выполнение: Этюд головы модели в двух ракурсах при естественном боковом освещении. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь. Задача: выявить особенности модели по отношению к античным образам, создать колористический образ модели посредством расколеровки. Закрепить понятие «нюанс» при изображении портрета.

Тема 5. Этюд головы натурщика на цветном (ярком) фоне при искусственном освещении

Выполнение: два этюда натурщика на цветном фоне. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А2), гуашь. Задача: научиться лепить форму и пространство посредством цветового и светового контраста и рефлексов. Пластика пятна и фактура при передаче характера модели

Тема 6. Этюд одетой мужской полуфигуры

Выполнение: полуфигура в несложном интерьере. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь. Задача: умение соотносить положение фигуры в общем интерьере. Передача пространства и формы за счет тоновых и тепло-холодных отношений

Тема 7. Этюд одетой женской полуфигуры

Выполнение: женская полуфигура в интерьере, заданном тематикой. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь, пастель. Задача: моделировка формы частей и целого, их взаимосвязь. Решение неглубоких пространств, больших и малых объемов. Гармоничное соподчинение второстепенного главному

Тема 8. Тематическая постановка с фигурой человека в интерьере

Выполнение: фигура человека на первом плане в тематическом интерьере. Материалы и средства: акварельная бумага (формат А1), гуашь. Задача: грамотное композиционное размещение фигуры в окружающей предметной среде. Концентрировать внимание на узловых местах (голова, плечевой пояс, руки, поверхность стола и т.д.)

10. Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций

Оценивание результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций (части компетенции) осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с комплектом оценочных материалов.

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

основная литература

1. Цветоведение и архитектурная колористика : методическое пособие / сост. О. В. Киба. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 96 с. - ISBN 978-5-9765-4741-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851983>

2. Володина, Е. Б. Материаловедение: дизайн, архитектура : учебное пособие : в 2 томах. Том 1 / Е.Б. Володина. — Москва : ИНФРА-М, 2025. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 388 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017570-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2184837>

Дополнительная литература

1. Ганцов, М. А. Архитектурный рисунок. От линии к тону : учебное пособие / М. А. Ганцов, Н. В. Мурина. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2022. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-4479-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2090636>

электронные библиотечные системы (ЭБС) и электронные образовательные ресурсы

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM – <https://znanium.com/>

Электронная библиотечная система BOOK.ru – <https://www.book.ru/>

Электронная библиотечная система «Академия» – <https://academia-moscow.ru/>

12. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

- 1) Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Программное обеспечение	Описание
Desktop School ALNG LicSAPk MVL	Операционная система Microsoft Windows Офисный пакет приложений Microsoft Office
Консультант Плюс	Компьютерная справочная правовая система
INDIGO	Программа для создания и проведения компьютерного тестирования

- 2) Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

Программное обеспечение	Описание
NVDA	Социально-информационный проект для людей с ограниченными возможностями по зрению
ЯндексБраузер	Браузер
Adobe Acrobat Reader DC	ПО для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF
7-zip	Свободный файловый архиватор
Gimp	программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой
Inkscape	векторный графический редактор;
Blender	программа создания трехмерных изображений;
генераторы цветовых палитр	Color Hunt
инструменты для типографики	BirdFont
программы для создания паттернов и текстур	Material Maker

- 3) Профессиональные базы данных:

INMYROOM. Профессиональный сайт для дизайнеров интерьера. Самая большая коллекция по дизайну и идей по декору. Платформа для общения профессионалов для реализации своих идей – [https:// www.inmyroom.ru/](https://www.inmyroom.ru/)

Сайт Информационного агентства «Архитектор» Интернет ресурс по архитектуре и дизайну – <https://www.archinfo.ru/>

- 4) Информационные справочные системы:

www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО).

www.garant.ru – СИМ системы "Гарант" (специальные информационные массивы электронного периодического справочника системы "Гарант"). Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации, некоммерческая версия для студентов, аспирантов и преподавателей (подписка на ПО).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

13. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для проведения учебных занятий, а именно для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной работы студентов.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

Технические средства обучения: персональный компьютер-1, мультимедийное оборудование (проектор, проекционный экран) – 1

Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя (стол, стул), рабочие места обучающихся, доска для написания мелом, шкафы для хранения наглядных пособий мольберты, натурные столы, светильники, скелет анатомический, поворотный круг для модели, комплект чертежных инструментов, наборы карандашей, предметы быта.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

Рабочие места обучающихся.

Технические средства обучения: персональный компьютер - 13.

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля)

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения

(измененное содержание раздела)

обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры
_____ от ____ ____ 20__ г., протокол № ____

одобрено Научно-методическим советом _____ от ____ ____ 20__ г.,
протокол № ____