

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра дизайна**

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки
«Графический дизайн»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Кемерово, 2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр».

.

Утверждена на заседании кафедры дизайна и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru> 31.08.2021, протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 31.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 25.05.2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 27.05.2024 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 22.04.2025 г., протокол № 10.

Академическая живопись: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / авт.-сост. С.Н. Казарин. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. – 23 с. – Текст: непосредственный.

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели освоения дисциплины.**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.**
- 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.**
- 4. Объем, структура и содержание дисциплины.**
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.1. Структура дисциплины.
 - 4.2. Содержание дисциплины.
- 5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.**
 - 5.1 Образовательные технологии.
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения.
- 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.**
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.
 - 6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.
- 7. Фонд оценочных средств.**
 - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
- 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**
 - 8.1. Основная литература.
 - 8.2. Дополнительная литература.
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.**
- 10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.**
- 11. Список (перечень) ключевых слов.**

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Академическая живопись» являются:

- освоить теоретические основы академической живописи;
- формировать практический опыт реалистического изображения в передаче натуральных объектов окружающей действительности;
- способствовать формированию правильного цветового восприятия, художественно-образного мышления, цветовой культуры дизайнера в процессе освоения академической живописи.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Данная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.

Для освоения дисциплины «Академическая живопись» требуются базовые знания и технические умения по живописи, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, образовательных учреждениях среднего профессионального образования (колледж, техникум художественной направленности).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения.

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Индикаторы достижения компетенций</i>		
	<i>Знать</i>	<i>Уметь</i>	<i>Владеть</i>
Общепрофессиональные компетенции			
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,	особенности и методы поиска и формирования идей, и концепции проекта, ее последующего графического выражения.	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.	методами дизайн-проектирования и техническими приемами для реализации разработанного проекта в материале.

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)			
--	--	--	--

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника

Профессиональный стандарт	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
Профессиональный стандарт 11.013 «Графический дизайнер»: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.01.2017 г. № 40н	Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
		Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
		Авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, в том числе: 305 часов аудиторной (контактной) работы, 55 часов самостоятельной работы, 72 часа – контроль.

* 34 часа лекций, т.е. 10,3 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (не более 50% аудиторных занятий);

** 152 часа учебных занятий, т.е. 46 % аудиторных занятий реализуется с использованием интерактивных форм.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины: Очная форма обучения.

Раздел дисциплины	семестр	зачетные единицы	всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость, в том числе СР и трудоемкость (в часах)					В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме**
				лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа (СР)	экзамен	
Раздел 1. Изображение натюрморта.	1	3	108	6	62	4	9	1 семестр - экзамен 27	Лекция с мультимедийной презентацией; Практикум с использованием интернет-ресурсов
1.1. Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.			17	2	14	1	2		
1.2. Натюрморт из сближенных по цвету предметов с ярко выраженными рефлексам.			19	2	16	1	2		
1.3. Натюрморт из предметов различной светлоты, объединенных холодной гаммой.			18	1	16	1	2		
1.4. Итоговый натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.			18	1	16	1	3		
Изображение натюрморта.	2	2	72	4	60	4	4	2 семестр - зачет	Лекция с мультимедийной презентацией; Практикум с использованием интернет-ресурсов
1.5. Натюрморт из предметов, различных по материалу, с четко выраженными пространственными планами.			18	1	14	1	2		
1.6. Натюрморт в теплой гамме с чувством птицы.			16	1	14	1	-		
1.7. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету.			18	1	16	1	-		
1.8. Тематический			20	1	16	1	2		

натюрморт.									
Раздел 2. Сочетание постановок: изображение натюрморта, изображение головы человека.	3	2	72	6	62	4	-	3 семестр - зачет	
2.1. Этюд букета из осенних цветов.			17	2	14	1	-		Лекция с мультимедийной презентацией; Практикум с использованием интернет-ресурсов
2.2. Этюд букета цветов.			18	1	16	1	-		
2.3. Натюрморт из предметов быта.			19	2	16	1	-		
2.4. Этюд головы человека.			18	1	16	1	-		
Сочетание постановок: изображение натюрморта, изображение головы человека.			36	4	18	4	10	4 семестр - зачет	
2.5. Натюрморт с гипсовой маской.	4	1	13	2	9	2	-		Лекция с мультимедийной презентацией; Практикум с использованием интернет-ресурсов
2.6. Натюрморт с гипсовым барельефом.			12	2	9	1	-		
2.7. Этюд головы человека.			11	-	-	1	10		
Раздел 3. Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере, изображение фигуры человека.	5	2	72	2	12	4	27	5 семестр - экзамен 27	
3.1. Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).			17	2	12	3	15		Лекция-беседа; Практикум с использованием интернет-ресурсов
3.2. Этюд сидящей женщины на фоне неглубокого интерьера.			19	-	-	1	12		
Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере, изображение фигуры человека.	6	1	36	2	7	4	23		
3.3. Этюд головы человека на спокойном по цвету фоне.			36	2	7	4	23		
Раздел 4. Изображение фигуры человека.	7	1	36	4	28	4	-		
4.1. Этюд обнаженной сидящей женской фигуры.			18	2	14	2	-		Лекция беседа; Практикум с использованием интернет-ресурсов
4.2. Этюд одетой сидящей фигуры в яркой одежде.			18	2	14	2	-		

ИТОГО:	12	432	28*	249	28	73	24	** в интерактивной форме – 152
---------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	--

Структура дисциплины: Очно-заочная форма обучения.

Раздел дисциплины	семестр	зачетные единицы	всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость, в том числе СР и трудоемкость (в часах)					В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме**
				лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа (СР)	экзамен	
Раздел 1. Изображение натюрморта.	1	2	72	2	8	4	49	1 семестр - экзамен 9	Лекция с мульти медийной презентацией.
1.1. Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.			11	1	8	1	1		
1.2. Натюрморт из сближенных по цвету предметов с ярко выраженными рефлексами.			18	1	-	1	16		
1.3. Натюрморт из предметов различной светлоты, объединенных холодной гаммой.			17	-	-	1	16		
1.4. Итоговый натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.			17	-	-	1	16		
Изображение натюрморта.			72	-	10	4	49		
1.5. Натюрморт из предметов, различных по материалу, с четко выраженными пространственными планами.	2	2	12	-	10	1	1	2 семестр - экзамен 9	Практикум с использованием интернет-ресурсов
1.6. Натюрморт в теплой гамме с чучелом птицы.			17	-	-	1	16		
1.7. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету.			17	-	-	1	16		
1.8. Тематический натюрморт.			17	-	-	1	16		
Раздел 2. Сочетание постановок:	3	2	36	-	10	4	22		

изображение натюрморта, изображение головы человека.									
2.1. Этюд букета цветов.			14	-	10	2	2	3 семестр - зачет	Практикум с использованием интернет-ресурсов
2.2. Натюрморт из предметов быта.			11	-	-	1	10		
2.3. Сложный натюрморт из предметов различных по материалу.			11	-	-	1	10		
Сочетание постановок: изображение натюрморта, изображение головы человека.	4	1	36	-	12	4	20	4 семестр - зачет	Практикум с использованием интернет-ресурсов
2.5. Натюрморт с гипсовой маской.			14	-	12	2	-		
2.6. Натюрморт с гипсовым барельефом.			11	-	-	1	10		
2.7. Этюд головы человека.			11	-	-	1	10		
Раздел 3. Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере, изображение фигуры человека.	5	2	72	-	10	4	49	5 семестр - экзамен 9	Практикум с использованием интернет-ресурсов
3.1. Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).			13	-	10	2	1		
3.2. Женский портрет.			13	-	-	1	12		
3.3. Этюд головы человека.			19	-	-	1	18		
3.4. Этюд сидящей женщины на фоне неглубокого интерьера.			18	-	-	-	18		
Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере, изображение фигуры человека.	6	1	36	-	12	4	11	6 семестр - экзамен 9	
3.5. Этюд головы человека на спокойном по цвету фоне.			15	-	12	2	1		Практикум с использованием интернет-ресурсов
3.6. Этюд головы человека на спокойном по цвету фоне.			12	-	-	2	10		
Раздел 4. Изображение фигуры человека.	7	1	36	-	10	4	22		
4.1. Этюд сидящей поленной фигуры.			14	-	10	2	2		Практикум с использованием

4.2. Этюд одетой фигуры.			11	-	-	1	10		интернет-ресурсов
4.3. Этюд фигуры в интерьере.			11	-	-	1	10		
Изображение фигуры человека.			72	-	12	4	56		
4.4. Этюд одетой сидящей фигуры в яркой одежде.			15	-	12	1	2		
4.5. Этюд обнаженной сидящей женской фигуры.	8	2	19	-	-	1	18	8 семестр - зачет	
4.6. Этюд обнаженной сидящей женской фигуры.			19	-	-	1	18		
4.7. Этюд обнаженной сидящей женской фигуры.			19	-	-	1	18		
ИТОГО:	12	432	2*	84	32	278	36	** в интерактивной форме – 86	

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Раздел 1. Изображение натюрморта.		
Тема 1.1. Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету. Компоновка натюрморта для живописи акварельными красками. Выполнение этюдов натюрморта с целью поиска больших тоновых и цветовых отношений. Составление натюрморта из 3-4 предметов с учетом контрастности цвета и простоты объема. Понятие об ахроматических и хроматических цветах. Значение тона в живописи. Методическая последовательность выполнения этюда натюрморта. Основные правила работы в мастерской.	Формируемые компетенции: - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами (ОПК-3). знать: - особенности и методы поиска и формирования идей, и концепции проекта, ее последующего графического выражения;	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр

Тема 1.2. Натюрморт из сближенных по цвету предметов с ярко выраженными рефлексам. Понятие теплых и холодных цветов. Закрепление и углубление знаний и навыков по композиции натюрморта. Самостоятельная постановка учебных задач, распределение времени по этапам работы, проведение цветового анализа постановки. Передача правильных цветовых и тональных отношений в натюрморте.	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;	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 1.3. Натюрморт из предметов различной светлоты, объединенных холодной гаммой. Два способа смешения красок: механический и оптический. Свойства цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Выполнение предварительного этюда с целью поисков композиции и больших цветовых отношений. Выполнение этюда натюрмортов с использованием различных приемов живописного письма. Анализ постановки по цвету и тону.	владеть: - методами дизайн-проектирования и техническими приемами для реализации разработанного проекта в материале.	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 1.4. Итоговый натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету. Самостоятельное решение живописных задач, умение передавать объемно-пространственные отношения в условиях определенного освещения. Закрепление изученного материала.		Проверка результатов практических заданий; Экзаменационный просмотр
Тема 1.5. Натюрморт из предметов, различных по материалу, с четко выраженными пространственными планами. Композиционное решение натюрморта. Выполнение живописного этюда натюрморта различными приемами работы в технике акварели. Самостоятельное распределение времени работы по этапам, определение учебных задач и путей их решения.		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 1.6. Натюрморт в теплой гамме с чуелом птицы. Одновременный и последовательный контраст цветов и его применение в живописи. Грамотное выполнение линейно-конструктивного рисунка, передача основных пропорций птицы, характера ее движения. Работа по частям, достижение цветовой и		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр

тоновой согласованности отдельных предметов и частей с целым, выявление единого освещения.		
Тема 1.7. Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету. Самостоятельное решение живописных задач, умение передавать объемно-пространственные отношения в условиях определенного освещения. Закрепление изученного теоретического материала.		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 1.8. Тематический натюрморт. Композиционное решение натюрморта. (студенты должны проявить самостоятельность в решении композиционных задач, умение грамотно анализировать форму, передавать световоздушную среду). Общеколористическое построение, единое освещение натюрморта.		Проверка результатов практических заданий; Зачетный просмотр
Раздел 2. Сочетание постановок: изображение натюрморта, изображение головы человека.		
Тема 2.1. Этюд букета из осенних цветов. Развитие умений и навыков компоновки натюрморта. Ознакомление с техникой работы по сырому. Цветовой анализ постановки. Выполнение этюда на нахождение больших отношений по цвету и тону, передачу объемности предмета в пространстве.	Формируемые компетенции: - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами (ОПК-3). 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	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 2.2. Этюд букета цветов. Упражнения по компоновке букета цветов. Пространственный и цветовой анализ постановки. Выполнение живописного этюда букета цветов при минимальном количестве цветочных прокладок.		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 2.3. Этюд головы человека. Анатомия головы (кости, мышцы). Поэтапное ведение этюда головы. Ознакомление с акварельной живописью головы. Передача характера модели, лепка основных плоскостей. Строгое соблюдение определенных этапов изображения головы. Ведение работы «от большого к среднему, от среднего к малому и наоборот». Особое внимание – изображению переходных участков форм. Учет парности форм, симметричности головы, ее перспективы.		Проверка результатов практических заданий; Зачетный просмотр
Тема 2.4. Этюд головы человека на спокойном по цвету фоне. Повторение различных методов работы		

акварелью. Дальнейшее изучение строения головы, последовательное решение живописных задач в технике акварельной живописи. Анализ анатомического строения головы и шеи. Внимательная проработка главных деталей лица: глаз, носа, губ (удаленные детали пишутся смягченно, менее выразительно).	коммуникации; владеть: - методами дизайн-проектирования и техническими приемами для реализации разработанного проекта в материале.	
Тема 2.5. Натюрморт с гипсовой маской. Пространственно-перспективные свойства цвета (теплые цвета на переднем плане, холодные – на дальних). Способность темных предметов при удалении в пространстве к осветлению, а светлых – к потемнению. Поиск композиционного решения натюрморта. Выполнение подготовительного конструктивного рисунка с учетом перспективы, взаимосвязи изображаемых предметов с фоном. Подчинение единому целому, выявление единого освещения, целостности отношений.		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 2.6. Женский портрет. Поиски выразительности композиции погрудного портрета. Выполнение подготовительного рисунка, обобщённого, верно передающего пропорции и характер больших форм, с учетом дальнейшей работы акварелью. Проработка больших формы, больших света и теней, объема крупных деталей. Достижение в живописном решении верного тонального решения, целостной лепки деталей с учетом большой формы, больших отношений.		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 2.7. Погрудный портрет. Закономерности распределения светотени на голове. Развитие навыков живописи головы. Поиск выразительной композиции. Выполнение подготовительного рисунка с учетом костного и мышечного строения головы, шеи, плечевого пояса. Передача средствами живописи сложной формы, связь ее с окружающим, передача верного освещения, пространственного расположения деталей головы. Психологическая выразительность портрета, подчинение ей колористического решения.		Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Тема 2.8. Мужской портрет. Состояние освещенности и колористическое единство в портрете. Продолжение развития навыков работы по изображению головы		Проверка результатов практических заданий;

человека в технике акварельной живописи или гуаши.		Зачетный просмотр
Раздел 3. Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере, изображение фигуры человека.		
Тема 3.1. Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской). Особенности изображения интерьеров. Проверка с помощью дополнительных линий правильности перспективных построений. Углубление знаний по композиции интерьера, определению линии горизонта, точек схода. Выполнение этюда интерьера, достижение цельности цвета и тона больших плоскостей.	Формируемые компетенции: - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами (ОПК-3). знать: - особенности и методы поиска и формирования идей, и концепции проекта, ее последующего графического выражения;	Проверка результатов практических заданий; Экзаменационный просмотр
Тема 3.2. Этюд сидящей женщины на фоне неглубокого интерьера. Выразительные средства живописи (тон, пластика, ритм, тепло-холодность цвета и т.д.). прорисовка всех частей и деталей с учетом анатомического строения фигуры. Передача объёмной формы фигуры, связь ее с пространственной, световоздушной средой.	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.	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр
Раздел 4. Изображение фигуры человека.		
Тема 4.1. Этюд обнаженной сидящей женской фигуры. Закрепление и развитие навыков ведения длительного рисунка. Цель задания – изучение человеческого тела. Компоновка фигуры на листе. Внимательная прорисовка с учетом пропорций сидящей фигуры, взаимосвязи отдельных частей.	Формируемые компетенции: - Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами (ОПК-3). знать:	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр

Анатомический анализ человеческой фигуры, ее опорных точек, костной и мышечной системы. Прописка цветом сложной формы. Построение всего живописного процесса в соответствии с технологическими правилами.	- особенности и методы поиска и формирования идей, и концепции проекта, ее последующего графического выражения;	
Тема 4.2. Этюд одетой сидящей фигуры в яркой одежде. Единство и цельность изображения. Закрепление в процессе работы знаний по пластической анатомии и лепке формы цветом. Соблюдение цветовых и тональных отношений. Передача средствами живописи световоздушной перспективы.	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.	Проверка результатов практических заданий; Текущий просмотр

5. Образовательные технологии и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

- Традиционные технологии – лекции, практические занятия, индивидуальные занятия;
- интерактивные технологии – посещение выставок, мастерских и студий художников, мастер-класс художников.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

- использование слайд-презентаций, видеоматериалов; интернет-ресурсов в электронной информационно-образовательной среде КемГИК.
- технология «Портфолио» – подготовка работ к выставкам и просмотрам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Список учебно-методических материалов по дисциплине, размещенных в электронной информационно-образовательной среде:

Учебно-программные ресурсы:

- Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись».

Комплексные учебные ресурсы:

- Учебно-методический комплекс дисциплины «Академическая живопись».

Учебно-теоретические ресурсы:

- Учебное наглядное пособие по дисциплине «Академическая живопись».

Учебно-практические ресурсы:

- Практикум по дисциплине «Академическая живопись»;
- Сборник практических работ по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы:

- Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Фонд оценочных средств:

- Тестовые задания по дисциплине;
- Задания к зачету;
- Задания к экзамену;
- Параметры и критерии оценки.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Общий объем самостоятельной работы обучающихся за весь период обучения составляет – 72 часа (для очной формы обучения), 278 часов (для очно-заочной формы обучения).

Выполнение всех практических заданий предполагает педагогическое руководство и сопровождение.

Содержание самостоятельной работы обучающихся связано с тематикой и содержанием аудиторных занятий и направлено на совершенствование техники исполнения академической живописи: этюды отдельных предметов быта; этюд натюрморта; этюд головы человека, фигуры человека и т.п.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	для очной формы обучения	для очно- заочной формы обучения	
Раздел 1. Изображение натюрморта.	4	98	выполнение практических заданий
Раздел 2. Сочетание постановок: изображение натюрморта, изображение головы человека.	10	42	
Раздел 3. Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере, изображение фигуры человека.	41	60	
Раздел 4. Изображение фигуры человека.	-	78	
Итого:	55	278	

Содержание самостоятельной работы обучающихся

1. Этюд натюрморта.
2. Этюд интерьера.
3. Этюды головы человека.
4. Этюды фигуры человека.
5. Этюды пейзажа.
6. Наброски животных и птиц кистью по наблюдению.
7. Оформление учебных и творческих работ к просмотру.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=1589> - и на сайте КемГИК <https://kemgik.ru/>.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Академический рисунок» используются следующие формы контроля:

- **Текущий** – контроль по выполнению практического задания и домашних практических работ, и других заданий (форма – текущий просмотр, анализ работ, тестовые задания и др.).

В течение каждого учебного семестра по окончании выполнения учебной постановки или задания проводится текущий просмотр и анализ выполненных работ в соответствии с учебными задачами.

Примерные тестовые задания и шкала оценивания представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Академическая живопись» используются следующие формы контроля:

- **Промежуточный** – контроль по итогам изучения дисциплины осуществляется на основе выполнения всех учебных практических работ за определенный период изучения дисциплины (форма – зачетный, экзаменационный просмотр).

При оценивании обучающихся может использоваться как традиционная система оценивания, так и балльно-рейтинговая система оценивания в соответствии с определенными критериями и дальнейшим переводом в общепринятую систему оценивания.

Просмотр (зачетный, экзаменационный) учебных практических работ проводится в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств».

Примерные тестовые задания и критерии оценивания практических работ представлены в электронной информационно-образовательной среде КемГИК по web-адресу: <http://edu.kemgiki.ru/>

Требования к зачету и экзамену по дисциплине

Зачет по дисциплине «Академическая живопись» по окончании 2, 3, 4 семестров – зачетный просмотр учебно-творческих работ; 6,7 семестров – просмотр учебно-творческих работ;

Форма проведения экзамена по дисциплине «Академическая живопись» по окончании 1, 5 семестров – экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.

Основные требования по оформлению работ на зачетный и экзаменационный просмотр:

- учебные и творческие работы должны быть представлены на просмотр выполненными и завершенными в соответствии с учебными задачами;
- оформление всех выполненных учебных и творческих работ формата А2 в паспорту.

**Параметры и критерии оценки учебно-творческих работ по дисциплине
на зачетном / экзаменационном просмотре**

Интегративные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Композиционное решение	1. Правильное размещение на листе бумаги всех элементов композиции. 2. Взаимодействие средств композиции.
2. Конструктивное решение	1. Правильное решение конструктивной основы формы предметов. 2. Конструктивная структура предметов и их взаимосвязь между собой.
3. Перспективное построение	1. Правильная передача предметов в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективы.
4. Светотеневое решение	1. Передача тоном формы предметов с учетом правильного распределения светотени.
Цветовое решение	1. Правильная передача цветового решения предметов в зависимости от условия освещения, от близлежащих предметов и т.д. 2. Правильное применение цветовых контрастов: пограничный, последовательный и др.

Художественно-выразительные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Изображение	1. Соответствие изобразительного решения учебной задаче. 2. Соответствие изобразительного решения реалистическому типу изображения.
2. Техника исполнения	1. Владение выразительными средствами живописных художественных материалов (техник). 2. Выразительность техники исполнения.

Мотивационные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Систематичность и самостоятельность в практической работе	1. Систематичность и последовательность в выполнении практической работы. 2. Степень самостоятельности в решении учебных практических задач.

Тематика практических заданий по дисциплине

Раздел 1. Изображение натюрморта.

Практическая работа № 1.

Простой натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Практическая работа № 2.

Натюрморт из сближенных по цвету предметов с ярко выраженными рефлексами.

Практическая работа № 3.

Натюрморт из предметов различной светлоты, объединенных холодной гаммой.

Практическая работа № 4.

Итоговый натюрморт из предметов, различных по форме, материалу и цвету.

Практическая работа № 5.

Натюрморт из предметов, различных по материалу, с четко выраженными пространственными планами.

Практическая работа № 6.

Натюрморт в теплой гамме с чучелом птицы.

Практическая работа № 7.

Натюрморт из предметов быта, простых по форме и ясных по цвету.

Практическая работа № 8.

Тематический натюрморт.

**Раздел 2. Сочетание постановок: изображение натюрморта,
изображение головы человека.**

Практическая работа № 9.

Этюд букета из осенних цветов.

Практическая работа № 10.

Этюд букета цветов.

Практическая работа № 11.

Этюд головы человека.

Практическая работа № 12.

Этюд головы человека на спокойном по цвету фоне.

Практическая работа № 13.

Натюрморт с гипсовой маской.

Практическая работа № 14.

Женский портрет.

Практическая работа № 15.

Погрудный портрет.

Практическая работа № 16.

Мужской портрет.

**Раздел 3. Сочетание постановок: изображение натюрморта в интерьере,
изображение фигуры человека.**

Практическая работа № 17.

Этюд интерьера в неглубоком пространстве (угол мастерской).

Практическая работа № 18.

Этюд сидящей женщины на фоне неглубокого интерьера.

Раздел 4. Изображение фигуры человека.

Практическая работа № 19.

Этюд обнаженной сидящей женской фигуры.

Практическая работа № 20.

Этюд одетой сидящей фигуры в яркой одежде.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Примерные тестовые задания закрытого и открытого типа:

Задание № 1.

Вопрос: Какой цвет получается при механическом смешении дополнительных цветов:

Варианты ответа:

А) синий; Б) белый; В) серый; Г) лиловый.

Задание № 2.

Вопрос: Голубой цвет в пространственном отношении является:

Варианты ответа:

А) отступающим; Б) приближающимся.

Задание № 3.

Вопрос: Назовите комплиментарный контраст зеленому цвету:

Варианты ответа:

А) красный цвет; Б) желтый цвет; В) фиолетовый цвет.

Задание № 4.

Вопрос: Какие из предложенных сочетаний красок можно отнести к гармонии контрастно-дополнительных цветов:

Варианты ответа:

А) марс коричневый и белила;
Б) светлая охра и кадмий желтый;
В) изумрудно-зеленая и английская красная.

Задание № 5.

Вопрос: Какой тип цветовой гармонии используется в живописной технике «гризайль»?

Варианты ответа:

А) монохроматическая;
Б) контрастно-дополнительных цветов;
В) гармония родственно-контрастных.

Задание № 6.

Вопрос: Цветовой строй в живописном произведении, гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов – это:

Варианты ответа:

Колорит.

Задание № 7.

Вопрос: Какой вид живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой:

Варианты ответа:

А) абстрактная; Б) декоративная; В) реалистическая.

Задание № 8.

Вопрос: Живописное произведение (обычно подготовительное), выполняемое с натуры с целью ее изучения, называется:

Варианты ответа:

А) эскиз; Б) этюд.

Задание № 9.

Вопрос: Техника акварельной и масляной живописи, подразумевающая законченную за один сеанс работу – это:

Варианты ответа:

Алла прима.

Задание № 10.

Вопрос: Вид живописи, в основе которого лежит прием стилизации объекта изображения:

Варианты ответа:

- А) декоративная; Б) абстрактная; В) реалистическая.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дисциплина «Академическая живопись» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн включает следующие виды учебной работы: *лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся.*

В теории академической живописи можно выделить основные категории и понятия: *цвета спектра и их взаимосвязь, теплые и холодные цвета, светлота, цветовой рефлекс, цветовой контраст и др.*

Одним из основных объектов изображения по живописи является натюрморт. Богатство окружающих нас форм и материалов, возможность группировать различные предметы, а также выбирать их в соответствии с колористическими задачами делают этот жанр ведущим в приобретении необходимых знаний, умений и профессиональных навыков живописи. Выполнение натюрмортных постановок осуществляется на протяжении всего срока обучения.

Не менее важным объектом в обучении живописи является человек. Портретные задания, не только подводят обучающихся к пониманию сложности и многогранности профессионального искусства, но и должны сформировать соответствующие умения и навыки для успешного воспроизведения натуры.

При работе в технике живописи (акварель, гуашь, масло, акрил, темпера) необходимо учитывать определенную последовательность построения живописного процесса. В основе всех живописных постановок лежит предварительное выполнение рисунка под живопись. Живописные постановки выполняются с натуры, с использованием натурщиков пластических поз при выполнении этюдов фигуры человека.

Начинать работу красками следует с прокладки больших локальных пятен в живописной постановке. Необходимо задать правильные тональные отношения и отношения тепло-холодности. Краткосрочные этюды могут быть выполнены в технике алла прима, в основе которой лежит изучение натуры.

Работа над живописной постановкой начинается с проработки наиболее понятных, больших цветовых отношений, с постепенным добавлением цветовых оттенков. В процессе работы над живописной постановкой предметы, объекты (голова человека, фигура человека), драпировки не должны утрачивать локальный цвет.

Работая над живописной постановкой, необходимо учитывать окружающую среду, фон, связывая с ними предметы и объекты изображения.

Наиболее пастозно и детально прорабатываются элементы переднего плана. По мере удаления в глубину уменьшается степень детализации, не так активно прорабатывается объем предметов и элементов изображения, смягчаются цветовые и тоновые контрасты.

Заканчивая живописную постановку, необходимо еще раз оценить целостность работы, гармоничность соотношения элементов для достижения единства колористического решения.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Барышников, В.Л. Живопись. Теоретические основы: методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись»: учебник / В.Л. Барышников. – Москва: Архитектура-С, 2010. – 119 с.: ил. – Текст: непосредственный.

2. Никитин, А.М. Художественные краски и материалы [Электронный ресурс]: справочник / А.М. Никитин. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 412 с.: табл. – Библиогр. в кн // Университетская книга on-line. –URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440>.
3. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Прокофьев. – Москва: Владос, 2013. – 158 с.: цв. ил., табл. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: учебное пособие для студентов-дизайнеров / Л. П. Ермолаева – Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 120 с.: ил. – Текст: непосредственный.
2. Коробейников В.Н. Академическая живопись: методические указания по технике исполнения масляной и акриловой живописи для студентов / В. Н. Коробейников; КемГУКИ. – Кемерово: КемГУКИ, 2013. – 96 с.: ил. – Текст: непосредственный.
3. Могилевцев, В.А. Наброски и учебный рисунок: учебное издание / В.А. Могилевцев. – Москва: Артиндекс, 2009.- 160 с.: ил. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Академическая живопись: сайт Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова. Кафедра живописи. – Режим доступа http://glazunov-academy.ru/kaf_painting.html . - Текст: электронный.
2. Академическая живопись: сайт Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова. Кафедра копийной живописи. – Режим доступа: http://glazunov-academy.ru/kaf_copy_painting.html . - Текст: электронный.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

- операционная система Windows 10/XP/Vista/7;
- антивирусные программные средства;
- Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Amigo и др.;
- информационные справочные системы: Консультант Плюс, ГАРАНТ;
- пакеты программ Macromedia Flash, Microsoft Office Power Point.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина «Академическая живопись» предполагает проведение учебных занятий в специально оборудованной аудитории, имеющей мольберты, натурные столы, подиумы, светильники, стеллажи.

Для проведения лекций необходимо оборудование аудитории проектором и ноутбуком.

Натюрмортный и натурный фонды включают все необходимые предметы и атрибуты в соответствии с тематикой натурных постановок: предметы быта и драпировки, гипсовые розетки, муляжи овощей и фруктов и др. Для натурных постановок при рисовании портрета и фигуры человека требуется организация позирования натурщиков (демонстраторов пластических поз).

Методический фонд содержит таблицы лучшие образцы работ – мастеров академической живописи и учебно-творческие работы обучающихся по дисциплине «Академическая живопись».

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

По направлению подготовки «Дизайн» полностью исключено обучение обучающихся – инвалидов по зрению (незрячих).

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем соблюдения общих требований:

- проведение учебных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничений возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся;
- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных занятиях с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории по академическому рисунку, а также их пребывания в указанных аудиториях;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, установить мольберт и т.д.).

11. Список (перечень) ключевых слов

Акварель	Оттенок цветовой
Акрил	Перспектива воздушная
Гуашь	Портрет
Живопись	Пластика
Зарисовка	Портрет
Интерьер	Силуэт
Картинная плоскость	Стилизация
Колорит	Темпера
Колорит теплый	Тепло-холодность
Колорит холодный	Тон цветовой
Контраст цветовой	Тоновые отношения
Композиция	Тоновой контраст
Локальный цвет	Точка зрения
Масло	Форма предмета
Материальность изображения	Фактура
Натюрморт	Фигура человека
Наброски	Форма
Нюанс	Цветовая гамма
Объем предмета	Эскиз
Отношения цветовые	Этюд
Отношения тональные	