

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИК
_____ А.А. Захарова
«_____» _____ 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ И РИСУНОК**

Направление (специальность) ООП 54.03.01 «Дизайн»
Номер кластера (для унифицированных дисциплин) _____

Профиль(и) подготовки (специализация, программа)
Промышленный дизайн

Квалификация (степень) бакалавр

Базовый учебный план приема 2015 г.

Курс 1 семестр 1,2

Количество кредитов 12

Код дисциплины В 6

Виды учебной деятельности	Временной ресурс (для очной формы обучения)
Лекции, ч	
Практические занятия, ч	256
Лабораторные занятия, ч	
Аудиторные занятия, ч	256
Самостоятельная работа, ч	176
ИТОГО, ч	432

Вид промежуточной аттестации экзамен

Обеспечивающее подразделение кафедра ИГПД ИК

Заведующий кафедрой _____

Захарова А.А.
(ФИО)

Руководитель ООП _____

Вехтер Е.В.
(ФИО)

Преподаватель _____

Виитман В. Р.
(ФИО)

2015 г.

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины и их соответствие целям ООП

Код цели	Цели освоения дисциплины «Академическая живопись и рисунок»	Цели ООП
Ц1	Обеспечить будущих дизайнеров глубокими систематическими знаниями в области академической живописи и рисунка, позволяющими выполнять дизайн-проекты на высоком художественном уровне.	Подготовка выпускника к художественной деятельности в области современного дизайна на основе методов и средств создания художественного образа.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Академическая живопись и рисунок» относится к вариативной части дисциплин.

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
В	Вариативная часть		
В 6	Академическая живопись и рисунок	12	экзамен

Для успешного освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» параллельно должны изучаться дисциплины (коррективы):

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
В	Вариативная часть		
В7	История искусств и культура профессионального общения	7	экз., зач.
В4	Цветоведение и колористика	4	экзамен

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Ака-

демическая живопись и рисунок» направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

Результаты обучения (компетенции из ФГОС)	Составляющие результатов обучения					
	Код	Знания	Код	Умения	Код	Владение
Р3 (ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОПК-2, ПК-1, ПК-2)	33.2	основы академической живописи и рисунка	У3.2	использовать средства академического рисунка и живописи для реализации художественно – творческого замысла	В3.2	методами академического рисунка и академической живописи
Р8 (ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ПК-2)	38.1	теоретические основы решения профессиональных задач, методы экономической и экологической оценки выполняемых проектов	У8.1	самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт по тематике проекта	В8.1	

В результате освоения дисциплины «Академическая живопись и рисунок» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Результат
РД1	В результате успешного изучения дисциплины «Академическая живопись и рисунок» студенты будут знать законы линейной и воздушной перспективы, принципы гармоничных сочетаний цветов.
РД2	Демонстрировать понимание природы особенностей зрительного восприятия формы и цвета и будут использовать эти знания для достижения поставленных целей.
РД3	Будут способны применять навыки выбора пластики фор-

	мы и цвета при создании художественных и декоративно-прикладных изделий.
--	--

(Формулируются преподавателем на основании таблицы 1)

4. Структура и содержание дисциплины

Раздел I. Постановки с простой геометрией предметов.

Задание 1.

Рисунок каркаса куба. На формате А3 нарисовать куб. Компонировка, вертикальность вертикалей, размер на листе, длинные вспомогательные линии, ритмы схождения в две точки схода, воздушная перспектива.

Задание 2.

Рисунок композиции из двух каркасов: куба и цилиндра. Формат А2. Поиск композиции в целом. Размер и расположение «пятна» на листе, пропорциональные отношения, последовательное построение фигур с помощью вспомогательных линий. Плановость.

Задание 3.

Постановка, состоящая из гипсового куба, призмы, шара. Формат А2. Поиск композиции, анализ форм, сквозная прорисовка. Тоновое решение.

Задание 4.

Два геометрических гипсовых предмета на нейтральном фоне (шар, шестигранная призма) освещаются «полярно» по осевой.

Источник освещения – желтый.

Тень – фиолетовая.

Задача – проследить поведение локальных цветов на плоскостях и смешение на границах «свет-тень». Пример: белый – охра – красный – черно-синий. Формат А2. Материал – акварель.

Задание 5.

Постановка аналогична первому заданию, источник света – синий. В обоих заданиях цветной свет можно заменить антуражем разноцветных драпировок по тому же «полярному» принципу.

Раздел 2. Рисование композиций предметов нерегулярной формы.

Задание 6.

Рисунок драпировки. На формате А2 нарисовать висящую, закреп-

ленную в двух точках, собранную в складки однотонную ткань. Верхняя подсветка, активная падающая тень. Поиск пропорций «плоского» пятна композиции: драпировка – падающая тень. Объёмная проработка складок, плановость.

Задание 7.

Постановка «Мятая бумага». Лист чертёжной бумаги форматом А2-А3 смять таким образом, чтобы ясно читаемые крупные заломы сопровождались мелкими складками. На формате А2 компоновать «пятно» мятого листа бумаги. Анализ ритмов нерегулярной формы со всеми приёмами лепки объёмов светотенью.

Раздел 3. Рисование постановок сложных по цвету и геометрии.

Задание 8.

Натюрморт из фруктов (муляжей). Яблоки, груши, виноград, вишни и т. п. собираются в композицию на белой драпировке. Постановка ниже линии горизонта на самом нижнем уровне, фон нейтральный, активные цветные рефлексы. Формат А2. Материал – акварель.

Задание 9.

Постановка, состоящая из гипсового куба, шара и вазы сложной конфигурации. Формат А2. Поиск композиции, анализ форм, сквозная прорисовка. Тоновое решение.

Задание 10.

Рисунок розетки – трилистника. Формат А2. Компоновка. Пропорции и линейная перспектива плинта, воздушная перспектива. Поиск общего характера рисунка трилистника вписанного в прямоугольник плинта. Анализ высоты рельефа, конструкции и геометрических закономерностей.

Раздел 4. Рисование композиций предметов нерегулярной формы.

Задание 11.

Рисунок драпировки. На формате А2 нарисовать висящую, закреплённую в двух точках, собранную в складки однотонную ткань. Верхняя подсветка, активная падающая тень. Поиск пропорций «плоского» пятна композиции: драпировка – падающая тень. Объёмная проработка складок, плановость.

Задание 12.

Постановка «Мятая бумага». Лист чертёжной бумаги форматом А2-А3 смять таким образом, чтобы ясно читаемые крупные заломы сопровождались мелкими складками. На формате А2 компоновать «пятно» мятого листа бумаги. Анализ ритмов нерегулярной формы со всеми приёмами лепки объёмов светотенью.

Раздел. 5. Сложные постановки.

Задание 12.

Рисунок обрубочной головы. Рисунок тоновой. Задача – акцентировать границы лицевой, боковой, «крышки» поверхностей головы. Размер $\frac{1}{2}$ листа. Материал – карандаш.

Задание 13.

Рисование черепа человеческой головы в двух ракурсах. Необходимо провести беседу о строении, пропорциях и методах рисования гипсовой головы на примере античной головы. Беседа сопровождается демонстрацией проволочного каркаса головы, гипсовых античных слепков, рисунков и других пособий. Рисунок тоновой, в натуральную величину. Освещение боковое. Размер $\frac{1}{2}$ листа. Материал – карандаш.

Задание 14.

Тематический натюрморт с гипсовой розеткой, темным стеклянным сосудом и сухими цветами, вертикальная драпировка на горизонтальной поверхности ломается большими складками. Цветовой доминантой является стеклянный сосуд. Общая цветовая гамма натюрморта – черно-белая. Подсветка теплым цветом со стороны источника освещения. Формат А2. Материал – гуашь.

Задание 15.

Натюрморт с медным самоваром, заварным чайником, блюдцем, яблоками на ярких драпировках.

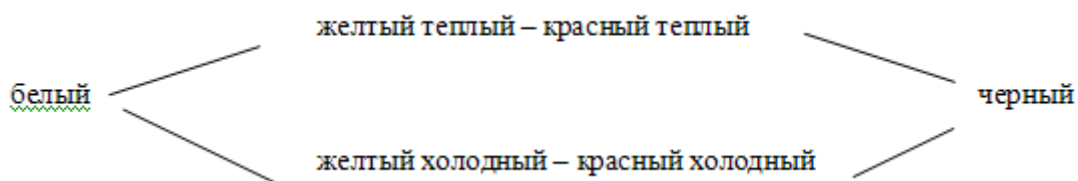
Задача – поставить предметы на плоскость. Проследить поведение основных и дополнительных цветов.

Освещение естественное. Формат А1 - А2. Материал – гуашь.

Задание 16.

Осенний натюрморт (овощи, цветы, фрукты, рябина и т.д.) с локального цвета вазой. Драпировки из той же цветовой гаммы, что и главные предметы.

Задача – на основе колерной системы

развести колера в баночках, чтобы их можно было хранить в течение всей постановки.

Решить постановку по принципу – передний план (полный цвето-тоновой спектр), средний план (спектр на тон-цвет сближается), фон (нейтральные отношения к переднему плану). Формат А2. Материал – гуашь.

Задание 17.

Рисунок частей головы Давида (глаз, нос, губы, ухо). На двух форматах А2 компоновать по 2 – 3 детали максимально большой величины. Проработку начинаем от простой геометрии «обрубков» - основы, как наиболее простой и определённой базовой формы.

Задание 18.

Рисунок гипсовой головы Сократа или Гаттамелаты. Формат А2. Компоновка Сократа вместе с частью торса обязательна. В случае с Гаттамелатом – организовать подставку – подиум, входящую в композицию. Анализ соотношений: голова – торс, затем работа с собственно образом.

5. Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности, представленные в табл. 1. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30%.

Таблица 1

Методы и формы организации обучения (ФОО)

Методы	ФОО		
	Лекции	Практические занятия	СРС
Работа в группе			
Методы проблемного обу-		+	+

чения			
Обучение на основе опыта		+	
Опережающая самостоятельная работа		+	+
Поисковый метод			+
Исследовательский метод		+	

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1 Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает текущую (СРС) и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Академическая живопись и рисунок», направлена на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:

- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение домашних работ;
- подготовка к просмотру и экзамену.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине «Академическая живопись и рисунок», направлена на развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций, развитие творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ по основным проблемам курса:

- поиск, анализ, структурирование формы, света, цвета натуральных постановок;
- выполнение эскизных работ;
- участие в просмотрах и конкурсах.

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

Темы индивидуальных домашних заданий

№ п/п	Тема
1.	Рисунок коробок – параллелепипедов (из под обуви)
2.	Рисунок предметов быта упрощённой геометрии (стакан, бу-

	тылка, тарелка и т. п.)
3.	Композиция однотонных цветных тканей
4.	Простой по геометрии бытовой натюрморт (акварель)
5.	Простой по геометрии бытовой натюрморт (гуашь)

6.3. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое обеспечение), правильно использовать различные стимулы для реализации этой работы (рейтинговая система), повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств).

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины (фонд оценочных средств)

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролируемых мероприятий:

Контролирующие мероприятия	Результаты обучения по дисциплине
Выполнение индивидуальных домашних заданий	Р3
Самооценка по тематике исследований во время проведения конференц-недели	Р3, Р8
Выставочный просмотр работ	Р3, Р8
Экзамен	Р3, Р8

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);
- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Баммес Г. Анатомия для художников. – Дрезден:, 1982.
2. Гамаюнов В.Н. Проективнография или учение о фигурах, проекциях и отображениях. – М.: Манускрипт, 1995.
3. Итальянский рисунок XVI-XVIII вв. из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. – М.: Изобразительное искусство, 1995.
4. Молева Н.И., Белютин Э. Школа АШБЕ. – М.:, 1958.
5. Паррамон Х.М. Как рисовать: исторический очерк, материалы и принадлежности, технические приемы, теория рисунка, практические упражнения. – СПб.: Аврора, 1996.
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995.
7. Ростовцев Н.Н. Рисование с натуры. – Л.:, 1958.
8. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие.6-е изд., - М.: Высш. шк., 2005 г.
9. Кузнецов А. Ю. Атлас анатомии человека для художников. Серия «Школа изобразительных искусств». Ростов на Дону: издательство «Феникс»,2002 – 160 с.
11. Проектирование и моделирование промышленных изделий. –

М.: Машиностроение-1, 2004 – 694 с.

Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционного формообразования в дизайнерском творчестве. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с.

12. Головнев А.В. Говорящие культуры. – Екатеринбург, 1995.

13. Зингерман Б.И. Парижская школа. ТПФ «Союзтеатр». – М., 1993.

14. Киплинг Д.И. Техника живописи. – М., 1950.

15. Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. – М.: «Искусство», 1961.

16. Сланский Б. Техника живописи. – М.: «Академия художеств», 1961.

17. Ченнино Ченнини. Книга об искусстве или трактат о живописи. – М., 1930.

18. Чистяков В. Об искусстве. – М., 1924.

19. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие. 6-е изд., - М.: Высш. шк., 2005 г.

20. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. – 3-е изд., Мн. Беларусь, 2005 г.

21. Бесчастнов, Н. П. и др. Живопись: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений., - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г.

б) дополнительная литература:

Отт А. Курс промышленного дизайна. М.: Художественно-педагогическое издательство. 2004

1. Furniture from Rococo to Art Deco.— Кельн: Evergreen, 2000

2. www.novate.ru/blogs/category/architecture

3. <http://community.livejournal.com/promdesign>

4. <http://promdesigns.ru/>

5. Журнал «Дизайн. Материалы. Технология». ISSN 1990 – 8997
3 (6) / 2008. Санкт – Петербург.

в) программное обеспечение и Internet-ресурсы:

Иллюстрирование в интернете различных стилей и техник письма зна-

КОВЫХ ХУДОЖНИКОВ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование)	Аудитория, количество установок
1	Учебная аудитория (мастерская)	10 корпус, 414 ауд.
2	Реквизитная комната оснащена, гипсовыми головами, предметами для натюрмортов, драпировками, плакатами, макетами, репродукциями картин. Постановки освещаются локальными боковыми подсветками. Студенты работают на мольбертах в положении стоя и сидя на стульях.	10 корпус, 414 ауд,

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Программа одобрена на заседании

(протокол № __ от «__» _____ 201_ г.)

Автор Виитман В. Р. _____

Рецензент _____