

УТВЕРЖДАЮ»
Проректор-директор ИК
М.А. Сонькин
« _____ » _____ 201_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ**

Направление ООП	<u>072500 «Дизайн»</u>
Профили подготовки	<u>Дизайн</u>
Квалификация (Степень)	<u>бакалавр</u>
Базовый учебный план приема	<u>2010 г.</u>
Курс	<u>1</u>
Семестр	<u>1,2,3.</u>
Количество кредитов	<u>7(2/2/3)</u>
Пререквизиты – виды учебной деятельности и временной ресурс:	
Пререквизиты	Б 2., Б 3
Кореквизиты	Б 3.11
Лекции	
Практические занятия	<u>234 часа</u>
Аудиторные занятия	<u>234 часов</u>
Самостоятельная работа	<u>108 часов</u>
Итого	<u>234 часов</u>
Форма обучения	<u>очная</u>
Вид промежуточной аттестация	<u>зачет(1,2), экзамен (3).</u>
Обеспечивающее подразделение	<u>кафедра НГГ</u>
Заведующий кафедрой	<u>А.А. Захарова</u>
Руководитель ООП	<u>А.А. Захарова</u>
Преподаватель	<u>В. Р.Виитман</u>

Томск-2011 г.

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины и их соответствие целям ООП

Код цели	Цели освоения дисциплины «Академическая живопись»	Цели ООП
Ц1	Формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим выполнением дизайна изделия	Подготовка выпускника к <i>художественной</i> деятельности в области современного дизайна на основе методов и средств создания художественного образа.
Ц2	Формирование способности проектировать художественное изделие с использованием живописных приёмов, средств проектной графики и компьютерного моделирования, с последующим выполнением дизайн - проекта	Подготовка выпускника к <i>проектной</i> деятельности в области создания художественных изделий с использованием живописных приёмов, средств проектной графики, компьютерного моделирования и методов выполнения дизайн - проектов.
Ц6	Формирование навыков самостоятельного выполнения дизайн - проекта	Подготовка выпускников к <i>самообучению</i> и непрерывному профессиональному самосовершенствованию

2. Место дисциплины в структуре ООП

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Академическая живопись» относится к общенаучному циклу дисциплин и является важной частью цикла

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
Б.3 (профессиональный цикл)			
<i>Базовая часть</i>			
Б.3.3	Академическая живопись	9	экзамен

До освоения дисциплины «Академическая живопись» должны быть изучены следующие дисциплины (пререквизиты).

Пререквизитами могут являться те знания и умения, которые студенты получили в художественной школе при изучении рисунка, цветоведения, живописи.

Кроме того, для успешного освоения дисциплины «Академическая живопись»

параллельно должны изучаться дисциплины (коррективы):

Код дисциплины ООП	Наименование дисциплины	Кредиты	Форма контроля
Б.3 (профессиональный цикл)			
<i>Вариативная часть</i>			
Б.3.11	Начертательная геометрия	5	экзамен

3. Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины получены путем декомпозиции результатов обучения (Р1, Р3, Р4, Р8), сформулированных в основной образовательной программе 072500 «Дизайн», для достижения которых необходимо, в том числе, изучение дисциплины «Основы производственного мастерства».

Планируемые результаты обучения согласно ООП

Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)
<i>Профессиональные и общекультурные компетенции</i>	
Р3	Использовать основы и принципы академического рисунка, академической живописи, скульптуры, цветоведения, современную шрифтовую культуру и приемы работы в макетировании и моделировании в практике составления композиции для проектирования любого объекта
Р4	Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом и технологичном подходе к решению дизайнерской задачи, используя различные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем и оформлять необходимую проектную документацию в соответствии с нормативными документами и с применением пакетов прикладных программ.
Р8	Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной деятельности.
Р9	Эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды, демонстрировать ответственность за результаты работы; готовность следовать профессиональной этике и корпоративной культуре организации.

Планируемые результаты освоения дисциплины «Академическая живопись»

№ п/п	Результат
1	Применять знания по обработке и анализу данных в процессе разработки проектной идеи
2	Применять художественно – творческие методы и подходы при выполнении дизайн - проектов
3	Применять знания и методы моделирования и проектирования при проведении проектных работ
4	Воплощать художественную проектную идею в материале

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности дизайнера;
- основы композиции в дизайне, типологию композиционных средств и их взаимодействие;

Уметь:

- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;
- создавать композиции с использованием разнообразных техник;
- создавать живописные композиции и объемно-пространственные модели с использованием разнообразных техник и материалов;
- самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт по тематике проекта.

Владеть:

- поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;
- различными техниками создания композиции;
- навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для выполнения дизайн - проекта и оформления проектной документации в соответствии принятым стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:

1. Профессиональные:

- Способность *воспринимать, обрабатывать и обобщать информацию* при проектировании технических изделий;
- Способность *разрабатывает проектную идею*, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- Способность *выполнять эскизы изделий*, составлять дизайн-проект для ведения дальнейшей *проектно-художественной деятельности*;
- Развитие первичных навыков *проектирования и макетирования* в процессе выполнения учебных проектов соответствующих профилю подготовки;
- Способность *применять полученные знания по академической живописи* при освоении учебного материала последующих дисциплин и *для решения профессиональных дизайнерских задач*.

2. Универсальные (общекультурные):

- Способность к *самостоятельному обучению* в течение всей жизни и непрерывному самосовершенствованию в дизайнерской профессии;
- Способность *эффективно работать как индивидуально, так и в качестве члена команды*, в том числе толерантно позиционировать себя и адекватно оцени-

- Способность *использовать различные источники информации* (учебную, справочную, научную литературу и др.) *и средства коммуникативного назначения* (интернет-ресурсы, ТВ и др.) для поиска данных, необходимых для решения дизайнерских задач применительно к своей сфере профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Аннотированное содержание разделов дисциплины.

Раздел I. Постановки с простой геометрией гипсовых фигур.

Задание 1. Два геометрических гипсовых предмета на нейтральном фоне (шар, шестигранная призма) освещаются «полярно» по осевой.

Источник освещения – желтый.

Тень – фиолетовый.

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

Формат А2. Материал – акварель.

Задание 2. Постановка аналогична первому заданию, источник света – синий.

В обоих заданиях цветной свет можно заменить антуражем разноцветных драпировок по тому же «полярному» принципу.

Задание 3. Несколько геометрических гипсовых предметов (ваза, шар, конус и т.д.) расположить на локальных по цвету плоскостях (желтый, синий, красный), (зеленый, фиолетовый, оранжевый).

Освещение боковое.

Задача – проследить взаимодействие и влияние цвета на форму. Обратить внимание студентов на скольжение отраженного цвета по форме предметов и растворение его по мере движения к освещенным, естественным светом, частям предметов.

Формат А2. Материал – акварель.

Раздел II. Натюрморты из предметов упрощённой геометрии.

Задание 4. 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 с активными цветными рефлексам. Формат А2. Материал – акварель.

Задание 5. Задание аналогичное третьему, но с двумя вазами вместо яблок.

Раздел III. Натюрморты из предметов быта сложной геометрии.

Задание 6. Тематический натюрморт в теплой гамме с акцентированной цветовой доминантой и полярной подсветкой тени.

Например, керамическая кринка, ржаной хлеб, луковица, теплая драпировка, но в центре, производная от желтого и синего, зеленая бутылка. Тень акцентируется холодным светом. Формат А2. Материал – акварель.

Задание 7. Тематический натюрморт с гипсовой розеткой, темными 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 – акварель.

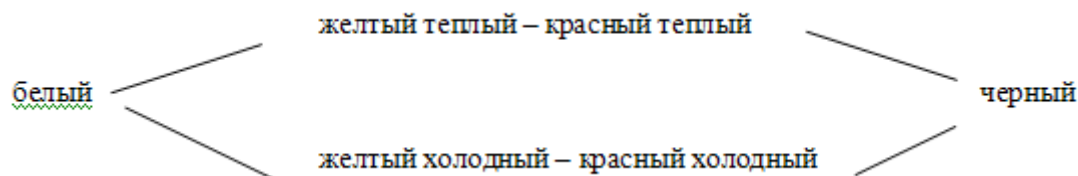
Задание 8. Натюрморт с медным самоваром, заварным чайником, блюдцем, яблоками на ярких драпировках.

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

Задание 9. Освещение естественное. Формат А1 - А2. Материал – акварель.

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 – акварель.

Раздел IV. Натюрморты из предметов быта и гипсовой маски.

Задание 10 . Натюрморт с греческой или римской маской (гипсовой головой) и иллюстрацией в паспорту и раме на фоне, а также с вертикальной и горизонтальной драпировками.

Задача – написать копию иллюстрации, в свою очередь являющуюся фоном для головы (маски). Колерная система прежняя. Формат А2. Материал – акварель,

4.2 Структура дисциплины

Структура дисциплины «Академическая живопись» по разделам и видам учебной деятельности с указанием временного ресурса в часах представлена в табл.1.

Таблица 1

*Структура дисциплины
по разделам и формам организации обучения*

Название раздела	Аудиторная работа (ч)		СРС (ч)	Итого (ч)
	Лекции	Практ. занятия		
1 семестр				
1 Постановки с простой геометрией гипсовых фигур.		50		
2. Натюрморты из предметов быта сложной геометрии.		58		
Итого:		108	50	158
2 семестр				
1. Натюрморты из предметов быта сложной геометрии.		20		
2. . Натюрморты из предметов быта сложной геометрии с гип-		34		

совой маской.				
Итого:		54	58	112

5. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Академическая живопись» используются различные образовательные технологии:

1. *Информационно-развивающие технологии*, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими.

Самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

2. *Деятельностные практико-ориентированные технологии*, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

Используется анализ, сравнение техник живописи, выбор метода, в зависимости от объекта исследования.

3. *Развивающие проблемно-ориентированные технологии*, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. При этом используются два уровня сложности и самостоятельности: проблемное изложение учебного материала преподавателем; создание преподавателем проблемных ситуаций, а обучаемые вместе с ним включаются в их разрешение; преподаватель создает проблемную ситуацию, а разрешают её обучаемые в ходе самостоятельной деятельности.

4. *Личностно-ориентированные технологии обучения*, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента при работе над постановками, при выполнении домашних индивидуальных заданий, , решении задач повышенной сложности.

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности, представленные в табл. 2.

Таблица 2

<i>Методы и формы организации обучения (ФОО)</i>			
Методы	ФОО		
	Лекции	Практические занятия	СРС
Работа в группе		+	
Методы проблемного обучения		+	+
Обучение на основе опыта		+	
Опережающая самостоятельная работа			+

Поисковый метод		+	+
Исследовательский метод			

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1 Текущая самостоятельная работа (СРС)

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

- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение индивидуальных заданий;
- оформление работ;
- подготовка к просмотру.

6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР)

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

- выполнение эскизных работ, обработка и анализ данных;
- выполнение индивидуальных заданий;
- участие в просмотрах и конкурсах.

6.3. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

1. Темы индивидуальных домашних заданий

№ п/п	Тема
<i>1 семестр</i>	
1.	Натюрморты предметов простой геометрической формы.
<i>2 семестр</i>	
2.	Натюрморты разнофактурных предметов быта.

6.4. 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).

6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для выполнения самостоятельной работы рекомендуется литература, перечень которой представлен в разделе 9.

1. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Средства оценки текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов (фонд оценочных средств) по итогам освоения дисциплины «Академическая живопись» представляют собой комплект контролирующих материалов следующих видов:

- Групповой просмотр стадий работы над постановками. Сравнительная оценка, анализ ошибок.
- Промежуточный, (рабочий) просмотр. Сравнительная оценка, анализ ошибок.
- Экзаменационный (зачётный) просмотр.

Общие для всех постановок критерии оценки.

Темы практических занятий	Критерии оценки
	Найти эффектную, информативную точку зрения - ракурса
Рисование натюрмортов	Закомпоновать рисунок формате
	Найти удачное соотношение: антураж - объект
	Композиция на листе, светотеневая моделировка
	Выявить конструктивную основу
	Найти интересное композиционное решение
	Передать цветовые отношения
	Выявить цветовые доминанты
	Органично сочетать линейную и воздушную перспективы

Разработанные критерии оценки позволяют оценить степень усвоения теоретических и практических знаний, приобретенные умения и владение опытом на репродуктивном уровне, когнитивные умения на продуктивном уровне, и способствуют формированию профессиональных и общекультурных компетенций студентов.

2. Рейтинг качества освоения дисциплины

В соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль производится ежемесячно в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (выполнение проекта).

Промежуточная аттестация (зачет и экзамен) проводится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена и зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

Для сдачи каждого задания устанавливается определенное время (в течение недели, месяца и т.п.). Задания, сданные позже этого срока, оцениваются в два раза ниже, чем это установлено в *рейтинг-плане* дисциплины.

Таблица 3

Рейтинг-план освоения дисциплины «Академическая живопись» в течение первого семестра

Дисциплина	<i>Академическая живопись</i>	Число недель	18
Институт	<i>Институт кибернетики</i>	Количество кредитов	4
Кафедра	<i>Начертательной геометрии и графики</i>	Лекции, час	
Семестр	<i>первый</i>	Практические занятия, час	108
Группы	<i>8Д00</i>		
Преподаватель	<i>Вишман Виктор Робертович, доцент</i>	Всего аудиторных занятий, час	108
		Самостоятельная работа, час	50
		ВСЕГО, час	

Недели	Текущий контроль							
	Теоретический материал			Практическая деятельность				
	Название раздела	Темы лекций	Баллы	Темы практических занятий	Баллы	Индивидуальное задание (дизайн - проект)	Баллы	Итого
1	Постановки с простой геометрией гипсовых фигур.			Два геометрических гипсовых предмета на нейтральном фоне			10	10
2								
3								
4								
5				Постановка аналогична первому заданию			10	20
6								
7				Несколько геометрических гипсовых предметов			10	30
8								
9				тов				
Всего по контрольной точке (аттестации) № 1								
10				Натюрморт из фруктов (муляжей).			15	45
11								
12								
13	Натюрморты из предметов быта сложной						40	85
14								
15								

	геометрии							
16								
17								
18				Задание аналогичное третьему		Руб. контроль №2	15	100
Всего по контрольной точке (аттестации) № 2								100
Зачет и экзамен								10
Итого баллов по дисциплине								110

«01» 09 2011_г.

Зав. кафедрой

А.А. Захарова

Преподаватель

В. Р. Виитман

Таблица 4

Рейтинг-план освоения дисциплины «Академическая живопись» в течение второго семестра

Дисциплина	Основы производственного мастерства	Число недель	18
Институт	Институт кибернетики	Количество кредитов	3
Кафедра	Начертательной геометрии и графики	Лекции, час	0
Семестр	шестой	Практические занятия, час	54
Группы	8Д00	.	
Преподаватель	Вишман Виктор Робертович, доцент	Всего аудиторных занятий, час	54
		Самостоятельная работа, час	54
		ВСЕГО, час	

Недели	Текущий контроль					
	Теоретический материал		Практическая деятельность			
	Название раздела	Темы лекций	Баллы	Темы практических занятий	Баллы	Индивидуальное задание (дизайн - проект)
1	Натюрморты из предметов быта сложной геометрии			Тематический натюр-морт в теплой гамме		
2						
3						
4						
5						
6						
7				Тематический натюр-морт с гипсовой розеткой		
8						
9						
Всего по контрольной точке (аттестации) № 1						
10	Натюрморты из предметов быта сложной геометрии с гипсовой маской.			Натюрморт с греческой или римской маской		
11						
12						
13						
14						
15						

16						
17						
18						Руб. контроль №2
Всего по контрольной точке (аттестации) № 2						
Зачет и экзамен						
Итого баллов по дисциплине						

«01» 09 2011 г.

Зав. кафедрой

А.А. Захарова

Преподаватель

В. Р. Виитман

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Головнев А.В. Говорящие культуры. – Екатеринбург, 1995.
2. Зингерман Б.И. Парижская школа. ТПФ «Союзтеатр». – М., 1993.
3. Киплинг Д.И. Техника живописи. – М., 1950.
4. Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. – М.: «Искусство», 1961.
5. Сланский Б. Техника живописи. – М.: «Академия художеств», 1961.
6. Ченнино Ченнини. Книга об искусстве или трактат о живописи. – М., 1930.
7. Чистяков В. Об искусстве. – М., 1924.
8. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие. 6-е изд., - М.: Высш. шк., 2005 г.
9. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. – 3-е изд., Мн. Беларусь, 2005 г.
10. Бесчастнов, Н. П. и др. Живопись: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений., - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004 г.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование)	Аудитория, количество установок
1	Учебные лаборатории (мастерские)	16 корпус,

В процессе практических занятий, в качестве моделей и наглядных пособий используются гипсовые головы, предметы для натюрмортов, а также: драпировки, плакаты, макеты, репродукции картин, фотографии, альбомы, каталоги и т.д. Постановки сопровождаются локальными подсветками бокового света. Студенты работают на мольбертах в положении стоя и сидя на стуле.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 072500 «Дизайн».

Программа одобрена на заседании

(протокол № __ от «__» _____ 2011_ г.)

Автор Виитман В. Р. _____

Рецензент _____