

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Живопись

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2022

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– 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-4 – Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

– ПК-2 – Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.2 Выполняет различные варианты поисковых эскизов, используя средства изобразительных искусств и/или цифровых технологий

ИОПК-4.1 Демонстрирует навыки линейно-конструктивного построения, проектной графики и цветового решения композиции

ИОПК-4.2 Воплощает в художественно-изобразительной форме замыслы и авторские продукты различными средствами визуальных искусств

ИПК-2.2 Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий

2. Задачи освоения дисциплины

- Научиться последовательно вести работу
- Разрабатывать авторскую идею композиции в форэскизах
- Определять цветовую гармонию, колорит будущей композиции
- Получить комплексные профессиональные компетенции для свободного владения техникой живописи;
- приобрести навыки анализа конструктивных особенностей строения формы предметов и реалистичного изображения их на плоскости.
- изучить средства реалистичной и декоративной живописи;
- овладеть методами работы различными живописными материалами и техниками.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина входит в модуль «Основы профессионального мастерства».

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, экзамен

Второй семестр, экзамен

Третий семестр, зачет с оценкой

Четвертый семестр, экзамен

Пятый семестр, зачет с оценкой

Шестой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 з.е., 648 часов, из которых:

-лекции: 18 ч.

-практические занятия: 306 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

1 курс

1 семестр

Тема 1. Живопись натюрморта в тёплой цветовой гамме из 5-6 предметов. Техника живописи гуашью

Техники живописи гуашью в цвете. Колорит и смешение цветов. Теплохолодность в живописи и цветовая структура объема.

Практическая работа: Предварительный анализ постановки. Композиционное размещение изображения на листе бумаги. Конструктивный анализ формы предметов и построение изображения на плоскости. Передача характера форм и пропорций. Выполнение рисунка карандашом тонкими линиями с точной передачей всех основных деталей. Освоение технических приёмов и изучение особенностей работы гуашевыми красками. Определение общего цветового строя постановки. Выявление объёма предмета средствами светотени, теплохолодности. Использование техники «а-ля прима». Моделировка цветом света и тени для передачи освещения в работе. Отображение в работе цветовой гаммы постановки, гармонично передавая её основные тональные и цветовые отношения. Целостное восприятие природы и воспроизведение её живописными средствами в определённом цветовом ключе. Отображение собственной и падающей тени, рефлексов, теней, света, бликов для убедительного создания объёма и «лепки» формы. Передача пространства, плановости. Создание с помощью тона и цвета воздушной среды в учебной работе. Использование возможностей контраста и нюанса при выполнении работы акварельными красками. Подведение итогов работы над изображением: обобщение второстепенного, выделение главных частей при завершении работы.

Тема 2. Живопись натюрморта в холодной цветовой гамме из 5-6 предметов. Техника живописи гуашью

Практическая работа: Натюрморт в холодной цветовой гамме из 5-6 сложных предметов в различных живописных техниках. Ведение работы в цвете в технике гуашевой живописи «а-ля прима». Отображение в работе тональных отношений, моделировка тоном света и тени. Создание цветовой гармонии с преобладанием холодных тонов. Передача пространства, плановости и световоздушной перспективы. Обобщение второстепенных деталей, выделение главных частей при завершении работы для достижения цельности композиции.

Тема 3. Этюды с предметами быта

Поиск композиционного решения небольшого формата и расположение в нем форм, выполнение легкого рисунка с учетом выразительности силуэта; выявление колорита с помощью цвета, объема с помощью теплохолодности светотени, поиск техники решения – а-ля прима, материал-гуашевые краски.

2 семестр

Тема 1. Живопись натюрморта в родственной цветовой гамме из 5-6 предметов с орнаментальными драпировками

Поиск композиционного решения. Анализ конструктивных особенностей строения предметов натюрморта, постановка на плоскость. Выполнение рисунка. Выполнение этюдов в технике «а-ля прима». Отображение в работе тональных отношений, моделировка тоном света и тени. Поиск цветового решения с использованием родственных цветов. Передача пространства, плановости и световоздушной перспективы. Обобщение второстепенных деталей, выделение главных частей при завершении работы для достижения цельности композиции.

Тема 2. Живопись натюрморта в красно-зелёной цветовой гамме со сложными предметами и гипсовой розеткой.

Поиск композиционного решения. Анализ конструктивных особенностей строения предметов натюрморта, постановка на плоскость. Выполнение рисунка. Ведение работы в цвете в технике живописи «а-ля прима». Отображение в работе тональных отношений, моделировка тоном света и тени. Поиск цветового решения и гармонии. Внимательное изучение предметов разных по фактуре и отображение их материальности. Изучение складок сложных драпировок и моделировка их с помощью цвета и тона. Передача пространства, плановости и световоздушной перспективы. Обобщение второстепенных деталей, выделение главных частей при завершении работы для достижения цельности композиции.

Тема 3. Этюды бытовых предметов, фруктов и овощей, животных

Поиск композиционного решения небольшого формата и расположение в нем форм, выполнение легкого рисунка с учетом выразительности силуэта; выявление колорита с помощью цвета, объема с помощью теплохолодности светотени, поиск техники решения – «а-ля прима», материал-гуашевые краски.

2 курс

3 семестр

Тема 1. Натюрморт в контрастной цветовой гамме. Техника декоративной живописи гуашью.

Поиск композиционного решения. Анализ конструктивных особенностей строения предметов натюрморта, постановка на плоскость. Выполнение рисунка. Поиск колорита, теплохолодности, выразительного декоративного решения, орнаментально-ритмической основы цветовой композиции в форэскизах. Отбор форэскиза и его перенос на итоговый формат. Поиск формальных, тональных и цветовых связей в итоговом формате, на основе разработанного решения. Работа пятном и линией, в технике гуашевой живописи

Тема 2. Натюрморт в родственной цветовой гамме. Техника декоративной живописи гуашью.

Поиск композиционного решения. Анализ конструктивных особенностей строения предметов натюрморта, постановка на плоскость. Выполнение рисунка. Поиск колорита, теплохолодности, выразительного декоративного решения, орнаментально-ритмической основы цветовой композиции в форэскизах. Отбор форэскиза и его перенос на итоговый формат. Поиск формальных, тональных и цветовых связей в итоговом формате, на основе разработанного решения. Работа пятном и линией, в технике гуашевой живописи

Тема 3. Натюрморт с предметами разными по фактуре и гипсовой розеткой. Техника декоративной живописи гуашью.

Поиск композиционного решения. Анализ конструктивных особенностей строения предметов натюрморта, стилизация. Поиск колорита, теплохолодности, выразительного декоративного решения, орнаментально-ритмической основы цветовой композиции в форэскизах. Поиск декоративного решения различных фактур предметов. Отбор форэскиза и его перенос на итоговый формат. Поиск формальных, тональных и цветовых связей в итоговом формате, на основе разработанного решения. Работа пятном и линией, в технике гуашевой живописи

Тема 4. Этюды предметов быта в технике гуашевой живописи

Поиск композиционного решения небольшого формата и расположение в нем форм, выполнение легкого рисунка с учетом выразительности силуэта; выявление колорита с помощью цвета, объема с помощью теплохолодности светотени, поиск техники решения – «а-ля прима», материал - гуашевые краски.

4 семестр

Тема 1. Техника живописи темперными и акриловыми красками. Особенности, технология живописи. Выполнение серии живописных этюдов головы человека в разных ракурсах.

Тема 2. Портрет в головном уборе. Подготовка материалов. Композиционное решение с учетом ракурса головы, массы головного убора. Выявление пластических особенностей. Цветовое решение. Техника и технология живописи акрилом. Последовательность ведения работы от общего к частному, техника «а-ля прима». Передача тональных отношений, объема, пространства, плановости. Понятие теплохолодности и передача тональной перспективы. Моделировка цветом света и тени. Лепка формы цветовым пятном. Создание цветовой гармонии, настроения.

Тема 3. Портрет со сложным освещением (боковой, контражур). Композиционное решение с учетом ракурса головы, тональной композиции, собственной и падающей тени. Выявление пластических особенностей. Цветовое решение. Техника и технология живописи акрилом. Последовательность ведения работы от общего к частному, техника «а-ля прима». Передача тональных отношений, объема, пространства, плановости. Понятие теплохолодности и передача тональной перспективы. Моделировка цветом света и тени в условиях контражура. Лепка формы цветовым пятном. Создание цветовой гармонии, настроения.

Тема 4. Краткосрочные этюды кистей рук. Разбор анатомии, пластики, особенностей живописи кистей рук. Выполнение серии живописных этюдов кистей в разных ракурсах, с различным освещением (естественным, искусственным).

3 курс

5 семестр

Тема 1. Этюд кистей рук натуралика. Изучение анатомии, пластики, пропорций. Лепка формы цветом, теплохолодность

Тема 2. Живопись с фигуры натуралика в современном костюме.

Построение и отрисовка портрета с плечевым поясом в карандаше, построение головы, взаимосвязь частей. Композиционное решение постановки в форэскизах. Уравновешенность частей композиции. Перенос лучшего варианта на большой формат и его цветовое решение. Технология живописи акрилом, техника «а-ля прима». Передача тональных отношений, объема, цвета, пространства, плановости. Понятие теплохолодности и передача тональной перспективы. Моделировка цветом света и тени. Создание цветовой гармонии, настроения, образа современника.

Тема 3. Живопись сидящей фигуры натуралика в историческом костюме. Изучение анатомии, пластики, пропорций. Лепка формы цветом, теплохолодность. Передача исторического образа средствами академической живописи. Материал – акриловые краски

бсеместр

Тема 1. Натюрморт в интерьере. Решение композиции в форэскизах и итоговом формате средствами условно-декоративной живописи. Материал-акриловые краски

Тема 2. Решение фигуры человека в тематическом костюме средствами декоративной живописи. Материал-акриловые краски

Тема 3. Решение фигуры человека в интерьере средствами декоративной живописи. Материал-акриловые краски. Итоговая работа

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических работ, выполнения домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в формате коллективного экспертного просмотра практических работ

Оценка 5 «отлично» (сформированные навыки и умения, их успешная актуализация) предполагает:

- удачный выбор ракурса для работы над постановкой;
- наличие форэскизов
- грамотная композиция, раскрывающая суть, характер, образ постановки
- грамотное построение предметов, постановка на плоскость
- соблюдение пропорций и грамотное выявление объема предметов; выразительность пластики в условных решениях
- уверенное владение техникой живописи
- грамотная передача тональных и цветовых отношений, освещенности и воздушной перспективы;
- передача теплоты/холодности в живописи, колорита, создание гармонии
- умение обобщать изображение и приводить его к целостности; обоснованный выбор материала решения композиции

Оценка 4 «хорошо» (успешно применяемые навыки и умения) допускает:

- небольшие недочеты композиции
- небольшие недочеты в построении, пропорциях
- недостатки в цельности решения

Оценка 3 «удовлетворительно» (в целом успешно применяемые навыки и умения) предполагает:

- недочеты композиции
- отсутствие форэскизов
- нарушения в построении пространства
- недочеты в построении, пропорциях
- недочеты в цветовом решении композиции
- отсутствие цельности решения

Оценка «2» – частично освоенные навыки и умения.

Оценка «1» – слабо сформированные навыки и умения

Критерии оценивания:

Форма контроля	Оценочные средства	Расчет оценки
----------------	--------------------	---------------

Текущий контроль		
	просмотр аудиторных работ	1 завершенная аудиторная работа –20 баллов = макс. 40 баллов
Промежуточный контроль	просмотр аудиторных работ	1 завершенная аудиторная работа –20 баллов = макс. 40 баллов
	просмотр СРС/	макс. 5 баллов
Работа на занятии		1балл x 15 занятий = 15 баллов
		Сумма баллов за текущий контроль суммируется с баллом за промежуточный просмотр 100 – 85% баллов – «отлично» 84 – 70 баллов – «хорошо» 69 – 50 баллов – «удовлетворительно» Меньше 50 баллов – «неудовлетворительно»

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - [Курс: Живопись. 3 курс \(ИИК.Б.1 сем.\) \(tsu.ru\)](http://tsu.ru)
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
- в) План практических занятий по дисциплине.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
1. Гренберг Ю. И. *Технология станковой живописи. История и исследование : учебное пособие.* - 5-е, стер.. - Санкт-Петербург: Планета музыки. - 336 с, 2021
 2. Морозова О. В. *Монументально-декоративная живопись музейного назначения. Новый Эрмитаж, Российский исторический музей, Музей изящных искусств : [альбом]* - Москва : БуксМарт,. - 351 с.: ил., 2017
 3. Паранюшкин Р. В. *Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие. ..* - Санкт-Петербург : Планета музыки. - 100с., 2021
- б) дополнительная литература:
1. Поморов С. Б., Прохоров С. А., Шадулин А. В. С. Б. *Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров* - Санкт-Петербург : Планета музыки. - 104 с., 2015

2. Адам Е. А. Изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура : [учебно-методическое пособие для вузов по специальности "Дизайн"] /Е. А. Адам, О. А. Александров ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. Томск : Издательство Томского университета , 2013. 71 с.

в) ресурсы сети Интернет:

1. Образовательные ресурсы Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс] : <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/?lng=ru> (дата обращения: 13.10.2017)
2. Журнал Русское искусство [Электронный ресурс] <http://www.rusiskusstvo.ru>(дата обращения: 13.10.2017)
3. Коллекции Русского музея [Электронный ресурс] : <http://www.rusmuseum.ru/collections/>(дата обращения: 13.10.2017)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office PowerPoint

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

14. Материально-техническое обеспечение

Занятия со студентами проводятся в специализированных аудиториях с мольбертами и натюрмортными столами, специальным осветительным оборудованием. Для постановок используются драпировки и предметы из натюрмортного фонда кафедры.

Для представления примеров и наглядных пособий учащимся требуется персональный компьютер и проектор в учебной аудитории.

15. Информация о разработчиках

Протасова Елена Константиновна, доцент кафедры дизайна ИИК НИ ТГУ