

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
2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А.Завьялова

Председатель УМК
И.О. Фамилия

Томск – 2025

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.

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

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

ИУК-6.1 Распределяет время и собственные ресурсы для выполнения поставленных задач

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 Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

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, экзамен

Четвертый семестр, экзамен

Пятый семестр, экзамен

Шестой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования, такие как: живопись, рисунок, композиция.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 з.е., 684 часов, из которых:

-практические занятия: 348 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 натуры 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 теплостудности 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, теплостудности, 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, теплостудности, 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, теплостудности, 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

6 семестр

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. 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.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в первом семестре проводится **в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей.** Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Экзамен во втором семестре проводится **в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей.** Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Экзамен в третьем семестре проводится **в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей.** Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Экзамен в четвертом семестре проводится **в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей.** Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Экзамен в пятом семестре проводится **в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей.** Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Экзамен в шестом семестре проводится **в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей.** Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

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., Шадуринов 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)

в) ресурсы сети Интернет:

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.

<http://www.consultant.ru>

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

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Протасова Елена Константиновна, доцент кафедры дизайна ИИК НИ ТГУ